Портретная фотография

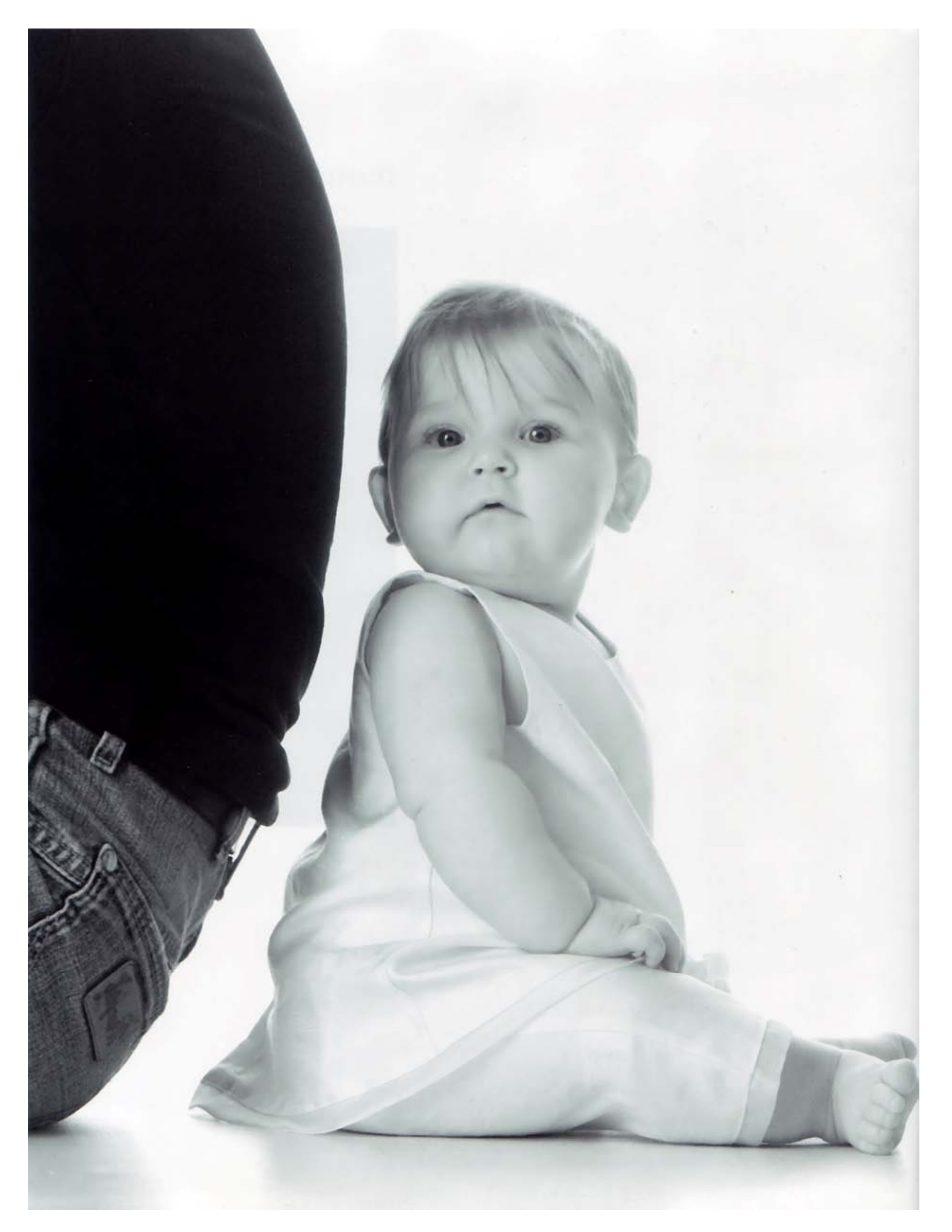
Ракурс, свет, настроение, атмосфера

Искусство работы с моделью

Марк Клейгорн

Портретная фотография

Марк Клейгорн

Портретная фотография

Ракурс, свет, настроение, атмосфера

Искусство работы с моделью

Под редакцией А. И. Лапина

Москва
Эксмо
2005

Содержание

	Предисловие редактора	5
	Предисловие автора	6
1	Оборудования так много, а денег мало	8
2	Поза и экспрессия	26
3	Студийный свет. Простые решения	58
4	Творческая работа со светом	90
5	Натурная съемка	114
	Словарь терминов	142

Предисловие редактора

Английский фотограф Марк Клейгорн написал полезную и честную книгу. Полезна она будет всем, кто так или иначе связан с портретной фотографией, как фотолюбителям, так и профессионалам.

Клейгорн профессионал, причем из лучших в своей области. Недаром он получил столько медалей и наград на конкурсах. Специальность Клейгорна - заказная фотография. Он снимает портреты - непринужденные и официальные, мужские и женские, семейные и свадебные, создает портфолио для артистов. Он работает у себя в студии или на выезде, в домашней обстановке или в офисе заказчика. Клейгорн снимает самых разных людей вот уже 20 лет и, конечно, накопил громадный опыт. Этим уникальным опытом М. Клейгорн делится с читателем в своей книге. И это самое ценное в ней.

Заказная портретная фотография (у нас ее называют обидным словом «бытовая») - это не престижная съемка моделей и не обложка для модного журнала. Фотограф-портретист не выбирает себе клиентов, они приходят к нему сами: красивые и некрасивые, худые и толстые, с широко открытыми или «сонными» глазами. И всем надо угодить, выбрать такое освещение и, что самое главное, такую позу, которая скрывает недостатки заказчика и показывает одни достоинства. Трудная задача и тяжелый, не всегда благодарный труд. Но потому и бесценен опыт Клейгорна, он делится с нами своими секретами: куда должны быть направлены ступни стоящего человека, как развернута ладонь сидящего в кресле, вверх или вниз, как, наконец, соорудить манжеты из белой бумаги для официального портрета.

Любая профессиональная работа, а тем более связанная с людьми, их комплексами и желаниями, конечно же, состоит не из одного только творчества. Подавляющее большинство портретов фотограф снимает не для конкурса и не для себя. Поэтому он работает с несколькими хорошо изученными методиками, то есть, попросту говоря, на штампах. К чести автора книги надо сказать, что таких «штампов» в его арсенале больше чем достаточно, и он прекрасно ими владеет. Характерно, что Клейгорн это понимает, он не говорит о своих снимках как произведениях искусства. Он честно делает свою работу и старается сделать ее еще лучше. Такому профессионализму нам нужно учиться и учиться.

К сожалению, некоторые вопросы изложены в книге недостаточно полно. Прежде всего это устройство и принципы работы осветительных приборов. Советуем читателям обратиться к более фундаментальному труду «Свет и освещение» Д. Килпатрика. Подробное описание работы с флашметром и одной или несколькими переносными вспышками со всеми необходимыми иллюстрациями заняло бы половину этой книги. Не менее сложно измерение экспозиции в том случае, когда уровень естественного освещения в студии, например света от окна, сравним по силе со светом вспышек. При этом необходимо найти такую экспозицию, которая учитывала бы как естественный, так и искусственный свет, что сделать достаточно сложно. Иногда вам захочется сохранить рисунок бокового освещения от окна, а вспышка должна только подсветить тени. Или, наоборот, свет вспышки создает свой рисунок, а окно - это заполняющий свет. Главное, чтобы один рисунок не разрушал другой.

Мы стремились сохранить в переводе интонацию автора и описание всех его методик. Даже в том случае, когда методики эти, на наш взгляд, не столь полезны в практике портретиста, как, например, схема освещения «бабочка». И все же несколько недостаточно убедительных иллюстраций мы решили не включать в это издание.

Мы уверены, что книга эта будет действительно полезна российскому читателю, всем, кто снимает или учится снимать заказные портреты или пока только портреты своих близких и друзей, всем, кто хочет добиться успеха в портретной фотографии.

Тем более что автор не ограничивается описанием работы с дорогостоящей студийной системой вспышек, а повторяет те же методики с доступными источниками света: окном или электрическими светильниками в комнате.

Александр Лапин

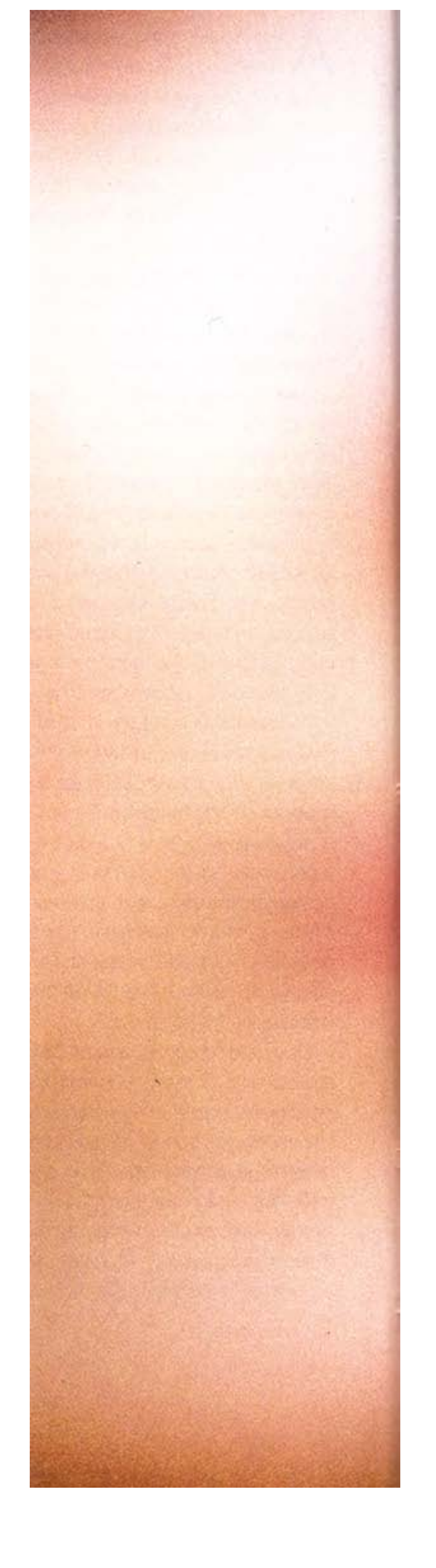
Предисловие автора

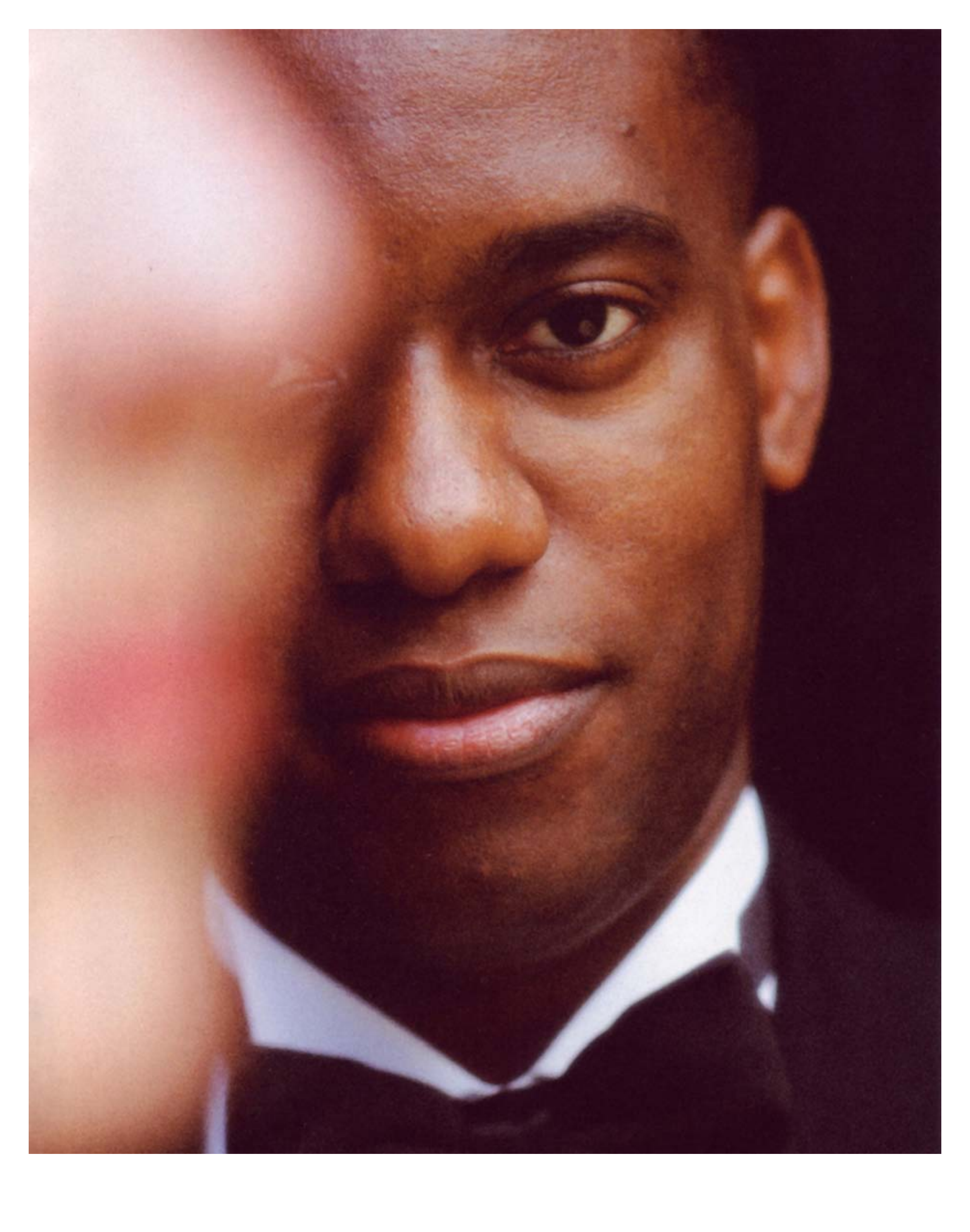
Приемы фотографирования и осветительное оборудование со временем меняются. Но все хорошие портреты, независимо от того, сделаны они с помощью пленки или цифры, определяются умением фотографа ставить свет и выбирать позу модели.

Как это ни удивительно, в портретной фотографии есть нечто мистическое, и даже некоторые профессиональные фотографы признаются, что сами не понимают до конца того, как работает установленный ими свет. Однако, разобравшись в некоторых основных принципах работы со светом и поняв, как с его помощью сделать объект съемки трехмерным, объемным, вы вскоре убедитесь в том, что любые световые эффекты - это всего лишь вариации на основную тему. Иногда самые незначительные на первый взгляд изменения позы - наклон головы или поворот тела относительно источника света -не очень заметны, но важны в композиции всей работы.

Эта книга задумывалась как пособие, посвященное основам освещения и выбора позы модели. Я позволил себе рассмотреть некоторые вопросы, которые обычно опускаются. Работая над этой книгой, я стремился к простоте. Я верю, что, когда делаю портрет человека, главная моя задача - нарисовать его светом так, чтобы раскрыть его или ее характер и состояние. Реквизит я использую лишь как основу для постановки портрета, усиления драматического эффекта и уверен, что загроможденный мебелью или цветами задний план только отвлекает глаз зрителя и мешает ему сосредоточиться на главном.

Как вы сможете убедиться, все описанные в этой книге технические приемы достаточно просты. Главное для фотографа -наблюдать эффекты освещения, представлять себе, как эти эффекты смогут передать форму и объемность лица или фигуры человека и, что не менее важно, его настроение и характер. Вооружившись основными приемами и немного набравшись опыта, вы сможете превращать каждодневные образы в нечто более творческое, создавая время от времени действительно удачные портреты.

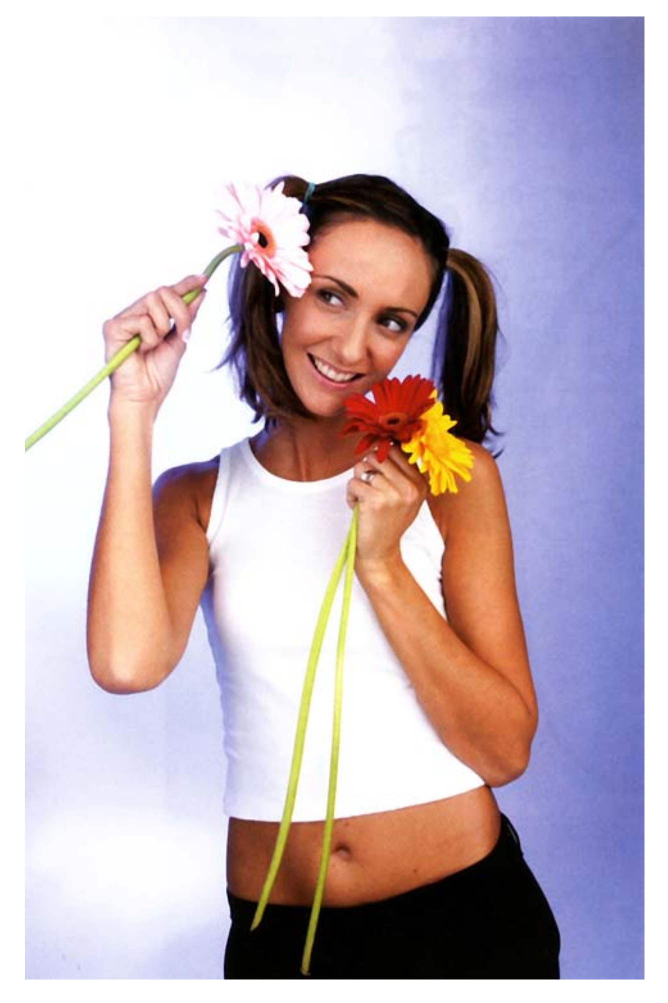
Оборудования так много, а денег мало

В магазинах предлагается столько различных осветительных приборов и других приспособлений для фотосъемки, что у покупателя разбегаются глаза, и в итоге он частенько приобретает бесполезные для себя вещи. Эта глава поможет вам научиться выбирать ту аппаратуру, которая вам действительно необходима.

Камера и объективы

Прежде всего решите, какой камерой вам будет удобно работать. Выбор зависит от того, насколько серьезно вы собираетесь заниматься портретной фотографией. Существуют три основных типа фотоаппаратов - компактные, зеркальные и камеры среднего формата. Все они выполняют примерно одну и ту же работу, однако некоторые делают ее проще и качественнее.

Компактные камеры позволяют снимать в режиме «навел - снял» с автоматическим определением экспозиции и автофокусом, но творческие возможности фотографа при работе с компактной камерой ограничены. Если вы поклонник репортажного портрета и при съемках вам нужно оставаться незаметным, то компактная камера - хороший выбор для начала. С зеркальной камерой вы добьетесь более профессиональных результатов. Благодаря доступной цене, небольшим размерам и скорости работы зеркальные камеры популярны среди многих профессиональных фотографов. Чтобы создавать различные эффекты, вы можете менять объективы, отказаться от автоматики и самостоятельно устанавливать выдержку и диафрагму. Зеркалки предоставляют фотографу больше творческой самостоятельности. Как и большинство профессионалов, я предпочитаю сейчас работать именно с зеркальными камерами, в том числе и с цифровыми моделями. Среднеформатная камера позволяет создавать наиболее качественные снимки и уступает в этом лишь большим студийным камерам. Но среднеформатные аппараты очень громоздки и дороги.

Пленка или «цифра»?

Вы также должны определить, каким будет аппарат - пленочным или цифровым, у каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Цифровые аппараты с разрешением 6 миллионов пикселей и больше по качеству снимков сегодня не уступают пленочным. Но если вы хотите получить максимальное качество, то при работе с цифровой камерой все необходимые экспозиционные поправки следует вносить во время съемки, не надеясь

Штатные объективы

Штатные объективы - идеальный инструмент для начинающего портретиста. Они удобны для работы в небольших студиях, для создания фотопортретов в полный рост или в три четверти.

Телеобъектив
С помощью телеобъектива вы можете снимать как крупноплановые портреты, так и людей издалека.

на исправление ошибок при дальнейшей обработке снимков. Несмотря на то, что выбор пленок сегодня велик как никогда, «цифра» позволяет вам снимать большое количество вариантов в течение фотосессии, причем это никак не отражается на затратах. К тому же в отличие от пленочных аппаратов при работе с цифровым вы можете сразу же увидеть результат и оценить его. Я заметил, что показ получившихся снимков прямо во время работы повышает доверие клиентов ко мне как к фотографу и, кроме того, позволяет дольше удерживать внимание детей. Однако, если у вас уже есть неплохая пленочная камера, вам не обязательно менять ее на «цифру»: пленка будет популярна еще очень и очень долго!

Объективы для портретной съемки

Качественные объективы прослужат вам лет десять или даже больше, разумеется, в зависимости от того, насколько интенсивно вы будете их использовать. Основной выбор вам предстоит сделать между объективом с постоянным фокусным расстоянием и переменным (зумом). Сегодня зум-объективы более популярны, они позволяют быстро изменять фокусное расстояние, смелее экспериментировать, компонуя снимок.

Сам я по-прежнему предпочитаю объективы с постоянным фокусом, хотя осознаю, что работать с ними немного труднее - чтобы изменить компоновку кадра, приходится двигаться с камерой или перемещать объект съемки. Один из основных доводов в пользу объектива с постоянным фокусным расстоянием - это, прежде всего, большая светосила (максимально открытая диафрагма), а для телеобъектива - возможность сжимать перспективу. При съемке на открытой диафрагме нерезкие детали иногда помогают получить весьма неожиданные эффекты.

Выбор зум-объективов очень велик. Зум с фокусным расстоянием 17-35 мм идеален для съемки людей в тесных помещениях или для сюрреалистических крупных планов, правда, непременно с искажениями. Объектив с фокусным расстоянием 28-70 мм - это хороший выбор основного объектива для камеры, он позволяет снимать как общие, так и крупные планы. Объектив с фокусным расстоянием 70-200 мм идеально подходит для работы на натуре, где вы не ограничены в пространстве, с его помощью можно снимать как портреты в полный рост, так и лица или детали.

Широкоугольный объектив
Широкоугольный объектив обычно используется для фотографирования больших групп или для показа широкого пространства. Однако этим объективом можно снимать и крупные планы, творчески используя при этом возникающие искажения перспективы.

Вспышка

Существует три основных типа вспышек. Ваш выбор будет зависеть от того, насколько портативная вспышка вам нужна и насколько творчески вы собираетесь работать со светом.

Вспышка на рукоятке
В недорогой вспышке на рукоятке (по-английски - «молотковая») увеличено количество батареек. Это удобно, когда требуется сделать большое количество снимков, кроме того, значительно возрастает мощность самой вспышки. Смягчить же поток света можно с помощью рассеивающей насадки.

Характеристики вспышки speedlight
Покупка такой вспышки нанесет значительный урон вашему бюджету, но высококачественные модели имеют ряд очень полезных функций.

Поворотная головка
Поворачивая головку в разных направлениях, вы меняете направление светового потока: можно направить свет прямо на объект, повернуть головку влево или вправо - свет отразится от стен, направить головку вверх - объект будет освещаться отраженным от потолка светом.

Карта-отражатель
Если вспышка имеет такой отражатель, вы можете немного смягчить свет. Часть светового потока попадает на отражатель и, отразившись от него, - на объект.

Используем светофильтры
Светофильтры прикрепляются на головку вспышки для того, чтобы окрасить объект или фон в нужный вам цвет.

Speedlight
Из переносных, портативных вспышек чаще всего используются присоединяемые к камере согласованные вспышки, в частности распространенные вспышки фирмы Nikon Speedlight (у Canon такого рода вспышки называются Speedlite). Эта вспышка проста, но очень функциональна, хотя имеет ограниченную мощность из-за своих малых размеров. Speedlight особенно хороша, если вы собираетесь снимать репортаж. Небольшая по размерам, она позволяет работать практически повсюду. Лично я всегда ношу в своем кофре как минимум одну вспышку Speedlight.

Speedlight можно использовать с зеркальными и даже с некоторыми компактными камерами. Согласованная вспышка гораздо точнее экспонирует кадр, ведь она измеряет свет в плоскости пленки. Она исключает передержку светлых участков. Большинство вспышек speedlight имеют поворотную головку, что позволяет менять направление светового потока и снимать в мягком, отраженном от стен или потолка, свете. Во многих имеется и специальный отражатель - белая карта, которая прикрепляется к головке вспышки для смягчения света. При покупке вспышки обязательно узнайте, входит ли она в комплект. Такую вспышку можно подключить к камере через синхрокабель, то есть снять ее с салазок («горячего башмака») камеры и держать в руке или на штативе сбоку от аппарата.

Комплект вспышки Quantum
Этот профессиональный комплект состоит из лампы-вспышки, блока питания и кабеля. Преимущество такого устройства - значительно увеличенная мощность, которую, впрочем, можно регулировать. У более дорогих моделей это еще и лампа-пилот в корпусе вспышки, точно моделирующая рисунок света. С такой вспышкой вы работаете не вслепую, а видите распределение света на лице и фигуре.

Все это дает возможности контроля освещения большего, чем при работе с обычной вспышкой на камере. Многие фотографы при съемке на натуре пользуются только такой переносной вспышкой. Но вспышку фирмы Quantum можно использовать и в студии, если принадлежности к студийным лампам (рефлекторы, насадки, зонты и т. д.) подойдут к ней.

Вспышки плавно передвигаются по рельсовому креплению, они могут быть установлены в студии любого размера. Это очень дорогая система,

Комплект вспышки Quantum
Такая переносная лампа-вспышка - это профессиональная система, позволяющая фотографу творчески работать при съемках на натуре. Размеры блока питания и самой вспышки невелики, комплект удобен в работе и легок при транспортировке. Комплект дает намного больше возможностей, чем вспышка на камере, работающая от двух или четырех батареек. И блок питания, и сама вспышка имеют считывание данных и компьютерный контроль.

но вложение денег окажется не напрасным, система прослужит долго.

Вспышка-моноблок

Такая вспышка не столь компактна, как портативная или Quantum, но зато намного мощнее. Из-за этого, а также из-за большого количества дополнительных устройств на этой вспышке останавливают свой выбор многие профессиональные фотографы. Кроме всего прочего, такие вспышки обязательно снабжены мощными электрическими лампами-пилотами. Я сам предпочитаю моноблок в тех случаях, когда собираюсь снимать заказчика у него дома или на рабочем месте. Головка моноблока достаточно компактна для этого. Вспышка-моноблок,

Подвесная система

Используя подвесную систему вспышек, вы полностью освобождаете полстудии от проводов и осветительных приборов. К тому же такая система позволяет за считанные секунды изменить высоту расположения вспышек и направление света.

Дополнительные приспособления для портативных вспышек

Любую портативную вспышку можно оснастить светосинхронизатором или удлинительным кабелем - так вы сможете держать вспышку на значительном удалении от камеры. Удобен и дополнительный блок питания - он дает намного больше вспышек и подзаряжается гораздо быстрее, чем обычные батарейки.

Измерение экспозиции

Может показаться, что электроника камеры делает излишним использование ручного экспонометра. Однако при работе в студии или с переносной вспышкой экспонометр или, точнее, флашметр просто необходим. На переэкспонированном (передержка) портретном снимке контраст сильно повышается и важные детали в свете или тенях могут быть потеряны. И наоборот, при недостаточной экспозиции (недодержке) контраст уменьшается, изображение на пленке получается слишком прозрачным. При правильном обращении с флашметром вы сможете определять экспозицию с точностью до десятой доли деления диафрагмы. Для того чтобы измерить силу света, поднесите флашметр с матовой насадкой как можно ближе к объекту, который вы собираетесь снимать, направьте прибор в сторону осветителя и включите вспышку. Прибор совершенно точно покажет вам величину диафрагмы, которая, конечно, будет зависеть от чувствительности пленки в камере. Можно замерить экспозицию, которую дает каждая из вспышек (отключив остальные) или результат действия всех вспышек, которые используются при съемке.

Многие полагают, что самое главное при замере экспозиции - это определение диафрагмы, на самом же деле это сочетание диафрагмы и выдержки. Допустим, у вас универсальный экспонометр, который измеряет как имеющийся в студии свет, так и свет импульсной вспышки. На экспонометре и на камере устанавливается такое значение выдержки, которое соответствует освещению в студии. Тогда прибор даст вам показания экспозиции суммарного действия света от лампы-вспышки и от окна.

И наоборот, чтобы исключить влияние света из окна на рисунок портрета, установите выдержку в три раза короче, чем та, что необходима для съемки без вспышки. Для более точного определения экспозиции используйте насадку точечного замера или замерьте яркость света, отраженного от 18-процентного серого картона (средне-серый цвет).

Экспонометр-флашметр

Такой прибор необходим при работе со студийным светом. Он позволяет определять экспозицию как для естественного освещения, так и для света импульсной вспышки. Кроме того, флашметр имеет приспособления для проведения точечных замеров, замера падающего (замер по освещенности) или отраженного (замер по яркости) света.

Блок питания
Студийная вспышка обычно имеет свой блок питания, но некоторые модели подключаются к отдельному переносному устройству. Это уменьшает вес и размеры самой вспышки. Такие системы обладают всеми возможностями студийных вспышек, причем мощность их неограниченна. Блок питания можно подключить к аккумулятору автомобиля, некоторые из них можно считать действительно переносными.

в зависимости от типа насадки, дает разный рисунок света, позволяя снимать портрет в различной манере освещения. Кроме того, эта вспышка очень быстро перезаряжается - вам не придется тратить время на ожидание, что особенно важно при работе с детьми.

Если вы собираетесь приобрести моноблок, поинтересуйтесь, какие насадки можно с ним использовать.

Совсем не обязательно покупать самый мощный и дорогой моноблок. Для большинства маленьких студий вполне хватает мощности 500 Дж. Лучше всего, если вся ваша система будет состоять из приборов одного типа и одной мощности.

Блок питания
Такой генератор может питать одну или сразу несколько ламп-вспышек. Он обладает большим запасом энергии и обычно используется при студийных съемках. К блоку питания можно подключать самые разные приборы. Преимущество его в том, что вы можете варьировать выходную мощность и использовать весь набор принадлежностей.

Часто фотографу требуется смягчить свет, чтобы сделать свет вспышек не таким резким и получить освещение, которое скрывает дефекты лица и нравится заказчику. Для этого существуют два самых распространенных приспособления к импульсным осветителям - фотографические зонтики (это проще и дешевле) и софтбоксы.

Зонтики
Жесткий свет делает фотопортрет весьма драматическим, однако большинство клиентов все же предпочитают более мягкое освещение. Фотографический зонтик смягчает направленный свет вспышки до привычного нам уровня.

Зонтики рассеивают и отражают свет от вспышки на объект. Характер получаемого при этом потока зависит от внутренней поверхности зонтика. Как и в случае с отражающими экранами (см. с. 23), зонтик с серебристым покрытием дает более жесткий свет, в то время как зонтик с золотистым покрытием делает свет более теплым. Качественные зонтики имеют съемный внешний рассеивающий материал. Если снять этот рас-сеиватель, зонтик дает более направленный свет. Главный же недостаток зонтика - создание слишком широкого потока света.

Софтбоксы
Софтбоксы чаще всего крепят как насадку на студийную вспышку, хотя существуют и профессиональные софтбоксы, имеющие свой

собственный источник света внутри. Софтбоксы дают очень мягкий свет и помогают скрыть дефекты кожи или черт лица. Их можно использовать при съемке как индивидуальных, так и групповых портретов, имитируя при этом различные естественные эффекты освещения - например, льющийся в окно солнечный свет, а также создавая в глазах красивые блики разной формы.

Свет в софтбоксе проходит сквозь несколько слоев полупрозрачного рассеивающего материала. Он располагается вблизи от мощной электрической лампы-пилота, которая сильно нагревается, поэтому должен быть термостойким.

Все софтбоксы, за исключением самых дешевых, позволяют регулировать степень рассеивания света, для этого нужно снять один или несколько слоев материала.

Типы фотографических зонтиков

Зонтик - это недорогой способ смягчить свет, в магазине продаются зонтики различного типа.

Стандартный зонтик

Стандартный фотографический зонтик имеет блестящую внутреннюю поверхность, отражающую большую часть попадающего на нее света.

Прозрачный зонтик

Такой зонтик с проходящим светом направляется прямо на объект и дает менее рассеянный и более контрастный свет.

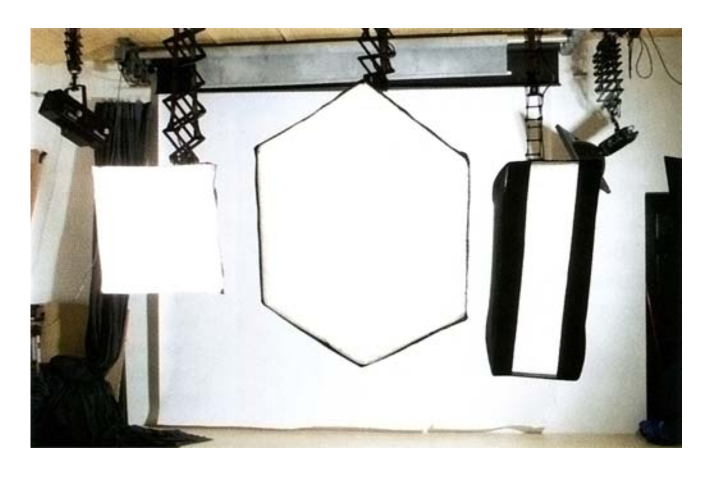
Отражающая поверхность зонтика

Для максимального отражения света зонтики имеют специальную форму и различные покрытия внутренней поверхности.

Зонтик с рассеивателем

Этот зонтик действует как простейший софтбокс: проходя сквозь рассеивающий материал, отраженный свет смягчается.

Формы и размеры
Софтбоксы бывают различного размера и формы, и каждый из них рассеивает свет по-своему. Самое главное - это выбрать софтбокс нужного размера. Слева направо: 60-см квадратный софтбокс; шестигранный овальный софтбокс; узкий софтбокс (strip soft box) со съемной черной маской.

Типы софтбоксов
Существуют различные типы софтбоксов, но для творческой работы со светом лучше купить модель с несколькими слоями рассеивающего материала.

Софтбокс без внутреннего рассеивающего слоя
Эти недорогие софтбоксы чаще всего бывают маленькими по размеру, имеют только один внешний слой рассеивающего материала и не имеют других внутренних слоев.

Съемный рассеивающий материал
Рассеивающий (диффузный) материал крепится к раме софтбокса при помощи специальных зажимов. Открепляя один или несколько слоев материала, вы регулируете степень рассеяния светового потока.

Узкий софтбокс
Съемная маска этого софтбокса позволяет сужать светящуюся поверхность до узкой и длинной полосы, что очень важно для создания мягкого «щелевого» источника освещения.

Жесткий софтбокс
Такой софтбокс выполнен из металла. Свет рассеивается, проходя через два диффузных экрана с особой системой отверстий. Такая система в сочетании с рассеивателем на корпусе дает идеально ровный и достаточно направленный свет.

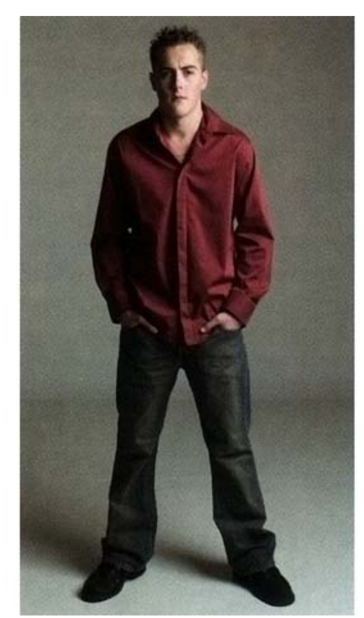
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Для съемки погрудных портретов используйте 60-см софтбокс, чтобы не освещать то, что все равно не войдет в кадр.
- 100-см софтбокс удобен для большинства съемок. Он достаточно велик, чтобы осветить большую площадь, и в то же время достаточно мал, чтобы уместиться в небольшой студии.
- Для съемки больших групповых портретов подходит 180-см софтбокс, дающий удивительно широкий поток света.
- Отраженный свет можно сделать более теплым или более холодным, если у вашего фотографического зонтика предусмотрены сменные подкладки.

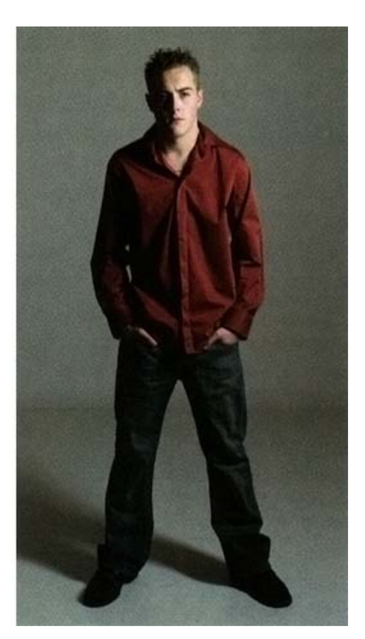
Сняв верхний слой рассеивающего материала, вы делаете поток света более резким, отражение более зеркальным - яркость и контраст света увеличиваются. Сняв все слои рассеивающего материала, вы получаете обычный источник прямого резкого света.

Маленький софтбокс
Маленький софтбокс дает более контрастный свет - в силу своих небольших размеров и тонкого слоя рассеивающего материала.

Софтбокс средних размеров
Средний или большой софтбокс может осветить несколько человек или же большую площадь. Он также позволяет управлять светом - вы можете снять один или несколько слоев рассеивающего материала.

Узкий софтбокс
Узкий длинный софтбокс иногда называют еще «щелевым». Он дает узкий поток света, хорошо рисующий детали, но площадь освещенного участка невелика.

Управлять контрастностью света можно, направляя софтбокс в сторону. Направленный прямо на объект свет дает более контрастный рисунок. Если же софтбокс направить немного в сторону от объекта, лицо освещается лишь крайними лучами, световой рисунок будет мягким, более размытым.

Когда начинаешь знакомиться с возможностями осветительной аппаратуры, открываешь для себя, что светом можно рисовать точно так же, как кистью. Существует множество способов управления светом, а многие приспособления, придуманные современной промышленностью, просто поражают воображение.

Размер и форма софтбоксов

Размеры софтбоксов бывают разные, от 40 до 214 см. Небольшой софт-бокс 60x80 см удобен для съемки индивидуальных портретов: он дает небольшое пятно света. Такой софт-бокс можно творчески использовать и при съемке в полный рост: лицо человека будет освещено, а фигура затенена.

Большой софтбокс размером 138x182 см способен осветить большую площадь, не только голову и плечи, поэтому он удобен для создания студийных портретов в полный рост.

Помимо стандартных квадратных софтбоксов существуют и фигурные, с помощью которых можно не только изменять форму светового потока, но и форму бликов в глазах. Я пользуюсь 180-см шестиугольным овальным софтбоксом, который, как мне кажется, подобен форме лица и создает естественное затенение по краям. Софтбокс такого размера можно использовать и для групповых портретов.

Узкий софтбокс идеален для съемки портретов в полный рост. Он позволяет контролировать световые потери и рисует более четкие контуры. Большой восьмигранник дает очень мягкий свет, однако софтбокс такого размера сложно разместить в маленькой студии.

Большинство осветительных приборов могут иметь различные покрытия внутренней поверхности, и именно от типа этого покрытия зависят форма и угол распространения светового потока, так же как и степень рассеяния света. Существует три основных типа покрытий.

Блестящие полированные поверхности дают очень резкое, подобное зеркальному отражение. Они хороши для света, направленного в потолок, и дают максимальное отражение света. Однако при направлении непосредственно на объект съемки приборы с полированными поверхностями создают очень контрастное изображение и дают глубокие тени.

Матовое посеребренное покрытие - это шероховатая поверхность, мягко рассеивающая свет. Такое покрытие обычно имеют большого размера рефлекторы, отбрасывающие большое количество света. Нейтральные металлические поверхности смягчают свет сильнее, чем полированные и посеребренные.

Рефлекторы

Рефлектор - это приспособление в виде тарелки, которое надевается на вспышку и создает определенную направленность освещения: узко направленный или, наоборот, широко рассеянный свет. Мне больше всего нравится параболический рефлектор, предназначенный для портретных фотографий. Он состоит из основной отра-

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Еще до начала съемки решите, какие эффекты освещения вы собираетесь создавать. Полезно даже составить план на листе бумаги. Это поможет вам работать быстрее, эффективнее и сделать именно те снимки, какие были задуманы.

жающей тарелки параболической формы (она дает максимальное рассеяние света) и дополнительного устройства (заслонки для лампы), перекрывающего прямые лучи, чтобы полностью исключить направленный свет. Я использую этот рефлектор при съемке индивидуальных или групповых (до трех человек) портретов.

Почти так же часто я пользуюсь рефлектором рисующего (направленного) света. Он имеет полированное посеребренное покрытие и дает равномерный поток света.

Ширина светового потока зависит от размера рефлектора. Чем больше диаметр тарелки, тем шире поток. Но ширина потока зависит от глубины и формы рефлектора - не забывайте об этом перед покупкой оборудования для своей студии.

Другие приспособления

Существует множество других приспособлений, изменяющих световой поток. Например, сотовая насадка -она крепится на рефлекторе, позволяя вам сосредоточить весь свет в узком пятне. Диаметр светового потока можно регулировать, изменяя размер ячеек. Это очень удобно, когда требуется осветить какую-то конкретную деталь.

Шторки можно прикрепить к любому рефлектору, регулируя с их помощью ширину светового потока. Они же позволяют быстро менять световой рисунок прямо во время съемки. На один светильник можно установить одну, две или четыре шторки.

Используя несгораемые цветные фильтры, можно изменить цвет фона или объекта. Фильтры крепятся на любой рефлектор, однако я чаще всего использую их с рефлекторами рисующего света, добавляя иногда еще и сотовую насадку.

Тубус (чаще он имеет коническую форму) используют как простейший источник направленного света для создания небольших пятен света, в частности для дополнительной подсветки волос. Он не рассеивает свет, поэтому дает достаточно яркое и резко ограниченное пятно.

Прожекторная насадка дает свет максимальной направленности и способна до неузнаваемости изме-

Параболический рефлектор
Параболический рефлектор дает мягкий и широкий поток света.

Рефлектор рисующего света
Полированная внутренняя поверхность такого рефлектора создает яркие световые пятна и резкие тени.

Сотовая решетка
Сотовая решетка не дает рассеиваться потоку света, она пропускает только прямые лучи. Этот узкий поток легче регулировать, чем поток, созданный тубусной насадкой.

нить любой задний план снимка. На такой прожектор можно надеть вырезанные из несгораемой пленки трафареты. Проходя сквозь них, луч света нарисует на фоне какое-либо изображение. Это может быть лиственный орнамент или нечто более интригующее, например, церковный витраж. Подвижная линза прожектора позволяет получить это изображение резким.

Кольцевая вспышка - это не дополнительное приспособление, а полноценный осветительный прибор. Он уникален, поскольку объектив фотоаппарата располагается в самом центре кольца вспышки. Это позволяет добиваться совершенно фантастических результатов, особенно при съемке вблизи от фона, поскольку такая вспышка практически не дает теней.

Шторки
Открывая или прикрывая шторки, вы регулируете ширину светового потока, освещающего как сам объект съемки, так и фон.

Цветные фильтры
Цветные фильтры можно прикрепить к любому рефлектору с помощью зажимов.

Тубус
Такая насадка используется в основном для подсветки волос. Она собирает световой поток в узкий пучок, действуя наподобие нефокусируемого светового прожектора.

Прожекторная насадка
Такая насадка превращает моноблок в прожектор, она используется для создания сфокусированного светового луча, направленного на фон или объект съемки.

Фильтры Gobo
Фильтр Gobo (окрашенный или вырезанный трафарет из листа ацетатной пленки) крепится к прожектору. Луч света, проходя сквозь фильтр, дает изображение на фоне или на самом объекте съемки.

Кольцевая вспышка
Кольцевая вспышка - дорогое устройство. Она идеальна для съемки женского портрета, поскольку не дает теней.

Научившись отражать и рассеивать естественный и искусственный свет, вы овладеете множеством нюансов освещения и научитесь «писать» фотопортреты светом.

Без отражающих экранов и рассеивателей фотограф чувствует себя как без рук. Первые позволяют отразить падающий свет в любом направлении и направить световой поток либо полностью на объект съемки, либо подсветить отдельные, расположенные в тени, участки. Простым отражателем может служить кусок белого картона или просто стена. Вторые рассеивают свет, уменьшая контраст освещения.

Принцип использования отражающего экрана прост: если свет падает на объект съемки сбоку или сзади, установите отражатель прямо перед человеком, чтобы подсветить лицо.

Если солнечный свет падает сверху или сбоку, расположите между объектом съемки и потоком солнечного света рассеиватель, чтобы сделать освещение менее контрастным. К тому же вашему клиенту при этом не придется щурить глаза.

Ручной отражатель
Этот отражатель оснащен рукояткой, съемку можно вести без помощников или специальных подставок.

Цветные отражатели для различных эффектов

- Белый: используется при солнечной погоде для мягкого отражения.
- Золотистый: создает подчеркнуто теплое освещение.
- Серебристый: используется при необходимости отразить максимальное количество света, дает зеркальные блики.
- «Солнечный»: придает снимку небольшой теплый блеск.
- «Яркое солнце»: дает еще более яркие блики теплого цвета.
- Черный: поглощает свет и помогает моделировать форму.

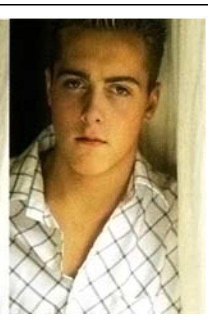
Световые эффекты, созданные с помощью отражателей различного цвета
На снимке, сделанном без отражателя, детали в тенях теряются, а левая сторона кадра слишком затемнена. При съемке с серебристым отражателем, расположенным перед объектом, детали в тенях прорабатываются, повышается резкость и яркость изображения. При съемке с отражателем «солнечный свет», установленным в той же точке, изображение становится теплее и мягче.

Без отражателя

Серебристый отражатель

«Солнечный» отражатель

Отражатели и рассеиватели
Отражатели и рассеиватели различаются цветом, размерами и материалом, что позволяет фотографу получать разнообразный отраженный или рассеянный свет.

Тройной отражатель
Три отдельные панели можно установить под любым углом и создавать самые разные световые рисунки. Более того, на каждой стороне панели - свое покрытие, что делает тройной отражатель универсальным студийным прибором.

С первого по последний: Золотистый отражатель, рассеиватель, отражатели серебристый, «яркое солнце», «солнечный», большой рассеиватель.

При съемке в экстремальных условиях освещения, например, в слишком яркий солнечный или пасмурный день, используйте черный отражатель - он поглотит часть света, падающего сверху или сбоку. При этом в кадре появятся тени и объемность лица.

Отражатели и рассеиватели

Существует два типа преобразователей светового потока: просветные рассеиватели, или диффузоры, которые делают из полупрозрачного материала, и отражатели, которые подсвечивают тени и придают свету легкий цветовой оттенок.

Складные отражатели обоих типов бывают различными по размеру, от 30-см дисков до панелей размером 1,8 х 1,2 м.

Лучше всего начать с отражающих экранов размером 76 или 96 см, они удобны как для съемки на натуре, так и в студийных условиях.

Полупрозрачные рассеиватели используют для снижения контрастности освещения или для увеличения яркости фона (при этом часть светового потока, падающего на объект, уменьшается). Установив такой диффузор на окне, вы смягчаете и рассеиваете падающий солнечный свет. Я очень часто использую этот прием, когда работаю дома у клиента.

Цветные отражающие экраны по-разному отражают падающий на них свет, в зависимости от материала. Золотистый придает коже теплый желтоватый оттенок и делает свет жестче, в то время как белый создает мягкое нейтральное освещение. Выбор цвета отражателя - дело вкуса. Некоторые фотографы создают портреты в нейтральных холодных тонах, я же предпочитаю более теплые и обычно использую двухсторонний отражатель - серебристый-«яр-кое солнце» (кстати, большинство отражателей двухсторонние, с двумя различными покрытиями). «Яркое солнце» - это смесь белой, серебристой и золотистой нити. Благодаря глянцевому блеску он очень хорошо отражает свет. Цвет объекта стано-

А ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ

Приколите к стене, освещенной сбоку, лист белого картона. С помощью различных материалов отразите падающий свет на картон и проследите за изменениями отраженного света.

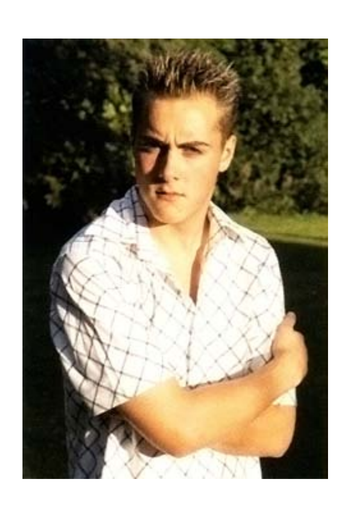
- Серебристая фольга
- Серебристая ткань
- Золотистая оберточная бумага
- Золотистая ткань
- Черная ткань

вится чуть теплее, как от солнечного света, появляется легкое «свечение». Серебристая сторона отражателя незаменима при работе в пасмурные дни, когда нужно повысить яркость света и создать блики.

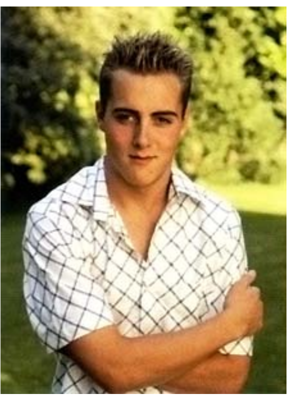
В студии я пользуюсь так называемым тройным отражателем. Это устройство для ленивых, позволяющее одновременно управлять тремя отражателями. Каждый из них имеет подвижную рукоять, что помогает очень точно контролировать свет. Двусторонние панели трирефлектора выпускаются в сочетаниях золотистый-белый или «яркое солнце»-серебри-стый. Одна из панелей может быть рассеивающей, из полупрозрачного материала.

Использование рассеивателя

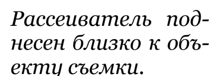
Эти снимки показывают, как с помощью рассеивателя-диффузора можно уменьшить контрастность вечернего освещения. Близко расположенный к объекту рассеиватель создает более мягкое освещение, но при этом сохраняет объемность лица и к тому же подсвечивает темные участки объекта и фона.

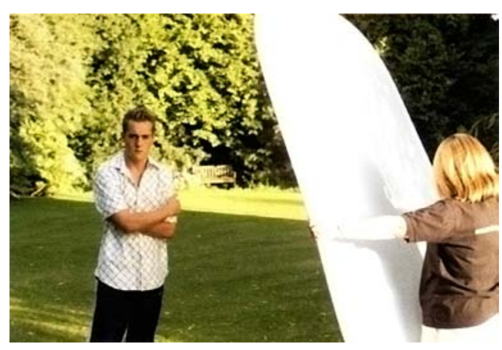
Снимок сделан без рассеивателя, свет яркий и контрастный.

Грамотно расположенный рассеиватель значительно смягчает падающий свет.

Рассеиватель поднесен близко к объекту съемки.

Поза и экспрессия

Секрет любого хорошего фотопортрета заключается в выборе позы и выражения лица. В вашей власти, как фотографа, установить контакт с людьми и объяснить, чего вы от них ждете. В этой главе мы поговорим с вами о том, как найти наиболее выгодную позу, которая придаст портрету образ и динамику, а также о том, как помочь человеку перед камерой выглядеть свободно и естественно.

Практика позирования

То, как человек стоит или сидит перед камерой, очень важно в портрете. У тела есть свой язык, сама поза, линии тела, положение рук и ног выражают настроение и характер человека.

Смещение равновесия
Такое положение, при котором вес тела переносится на выдвинутую вперед ногу, а другая перекрещивает ее, современно и при этом выглядит естественно. Чтобы подчеркнуть стройность женской фигуры и дать возможность глазу путешествовать по заднему плану, я оставил свободное пространство между рукой и телом, а также между ногами. Наклон головы вперед придает большую свободу позе и настроение портрету.

Вызывающая поза
Я выбрал высокую точку, чтобы снять девушку сверху и подчеркнуть ее позу. Вес тела перенесен на выставленную вперед ногу, при этом ноги слегка разведены в стороны. Обе руки отведены назад и опираются на бедра, чтобы тело изогнулось. Корпус немного развернут, так фигура выглядит стройнее, а наклон головы придает большую сексуальную агрессивность взгляду.

Очертания и положение тела также работают на композицию, привнося в кадр динамические формы и линии. Размещение ступней обеспечивает устойчивость, положение рук и ладоней придает живость, а голова и лицо вносят экспрессию.

Ступни
Каждая поза, будь то снимок в полный рост или погруд-ный портрет, начинается с постановки ступней, поскольку именно это определяет общее положение человека и то, насколько удобным или неудобным оно выглядит.
Как правило, дальняя ступня располагается под углом 90° к камере, а передняя смотрит прямо на камеру, при этом тело естественным образом поворачивается под небольшим углом. Если обе ступни развернуты на камеру, человек выглядит более агрессивно и вызывающе.

Ноги и бедра
Когда мы стоим прямо, наши колени выпрямлены, и это придает позе большую устойчивость. Если одна нога расслаблена, колено и лодыжка сгибаются и поза становится более свободной. Когда вес тела перенесен на одну ногу, бедро выдвигается вперед, поэтому лучше переносить вес тела на дальнюю от камеры ногу, чтобы бедро не выглядело излишне доминирующим. Однако выдвинутое

вперед бедро можно использовать, чтобы поза выглядела наступательной - прием, который часто используется в современной портретной фотографии.

Корпус

Если тело повернуто под небольшим углом к камере, видимое расстояние между плечами уменьшается и фигура кажется стройнее. Когда вес тела перенесен на дальнюю ногу, заднее плечо естественно опускается ниже, отчего человек опять же выглядит естественнее, становится незаметна сутулость осанки. Когда плечи развернуты прямо к камере, поза кажется более тяжелой и вызывающей, поскольку тело при этом выглядит шире.

Голова

Естественное положение расслабленной головы - легкий наклон в одну сторону, и этот язык тела можно использовать в портрете. Наклон головы к поднятому вверх переднему плечу делает лицо уже, а поскольку подбородок при этом опущен, глаза становятся выразительнее, что придает позе свободу и женственность. Впрочем, если голова слишком сильно наклонена вперед, естественность позы пропадает, и она становится слишком покорной.

Глаза

Глаза - это самая значимая деталь любого портрета. Обязательно контролируйте направление взгляда, устремлен ли он прямо в объектив или в сторону. Когда человек смотрит в объектив, даже простое движение подбородка вверх или вниз создает различное настроение. Если подбородок опущен, глаза становятся больше, а взгляд делается более привлекательным или вызывающим, в зависимости от выражения рта и бровей. Когда человек смотрит в сторону от камеры, выражение его глаз уловить сложнее.

Ступни

Положение ступней обеспечивает устойчивость и является основой любой позы, не только помогая удерживать равновесие, но и, возможно, придавая изящество всей позе.

Ступни на камеру

Если ступни расположены фронтально, поза выглядит более агрессивной.

Ступни развернуты

Когда правая ступня поставлена под углом 90° к камере, корпус и бедра слегка разворачиваются, человек выглядит стройнее.

Женственная поза

Вес тела перенесен на правую ступню, левая же одновременно помогает сохранять равновесие и придает элегантность этой позе.

Создание контура
Вес тела опирается на заднюю ногу, передняя рука обнимает тело, которое слегка развернуто от камеры. При этом подчеркивается поворот головы в сторону камеры, привлекающий внимание зрителя к взгляду девушки и выражению ее лица. Для завершенности позы голова удерживается в строго вертикальном положении.

Глаза «каноэ»
При съемке с верхней точки голова человека опущена, белки глаз под зрачками становятся более заметными. Они напоминают по форме каноэ, отсюда и название. Такой прием часто применяется для того, чтобы придать портрету более женственный вид.

Когда мы переходим к позе сидя, язык тела меняется разительным образом: все люди без исключения менее напряжены и более расслаблены, когда они сидят.

Сидя в кресле

Когда вы просите людей сесть в кресло, чаще всего они усаживаются так, как делают это у себя дома, -так, как им удобно. Замечательно, если при этом у человека хорошая осанка и он не сутулится. Однако чаще всего фотографу приходится поправить позу сидящего человека.

Поверните кресло так, чтобы оно стояло под небольшим углом к камере. Теперь ваш клиент может сесть прямо в кресло или же на специальную скамеечку для позирования. При этом возникают два эффекта. Во-первых, часть веса тела переносится на ступни, которые помогают контролировать осанку и держать равновесие, а во-вторых, в такой позе тело кажется тоньше, поскольку оно повернуто в сторону от камеры.

То, как человек, располагаясь в кресле, опирается на подлокотники или склоняется вниз, можно использовать, чтобы менять живость позы и настроение снимка. Наклонившийся вперед к камере человек выглядит более открытым, и наоборот, когда человек откинулся на спинку кресла, опираясь при этом на дальний подлокотник, настроение портрета становится сдержанным. Если человек склоняется вперед, поза моментально становится более доверительной.

На полу

Пол - подходящая поверхность для позирования, особенно в маленькой комнате или помещении с низким потолком, вам не придется поднимать

осветительные приборы слишком высоко.

В позе на корточках вес тела полностью переносится на носки, однако некоторым людям бывает сложно сохранять при этом равновесие. Поза на корточках придает снимку естественный вид.

Поза со скрещенными ногами не означает, что ваш клиент непременно должен сидеть прямо: если он наклонится вперед и обопрется при этом на колени локтями или ладонями, поза станет более свободной

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Скамеечки или табуретки, которые легко купить у поставщиков фотооборудования, - это необходимое вложение денег. Обычно приобретается набор из табуреток разного размера, которые позволяют снимать людей разного роста или разместить группу ярусами.
- Стул должен быть достаточно большим, чтобы тело сидящего на нем человека не выглядело слишком массивным. Когда люди сидят, таз и бедра естественным образом расширяются.

Наклон вперед
Эта свободная поза достигнута благодаря тому, что кресло развернуто боковой стороной к камере. Я попросил девушку опустить локти на колени и скрестить ладони. Изгиб ее спины, общий тон и цвет снимка делают этот портрет спокойным и ненавязчивым.

и доверительной. Если человек наклоняется вперед или вбок, пропорции его тела искажаются, отчего настроение портрета становится более агрессивным.

Если человек сидит на полу, обратите внимание на то, что бедра, естественно, станут шире и тело выглядит более массивным. Удачнее положение, когда человек сидит как бы на одной ноге (на боку), так что бедра повернуты боком к камере. При этом снимок выглядит гораздо естественнее, и бедра не такие широкие.

Сидящий человек
Расположение человека в кресле фронтально к камере лучше всего. Я также попросил девушку опереться на подлокотники, скрестив при этом и руки и ноги, наклон камеры добавляет законченности портрету.

Агрессивная поза
Высокая точка съемки в сочетании с расставленными ногами делают эту позу очень вызывающей.

Смягчение позы
Попросив девушку скрестить ноги и слегка наклонить голову, я смягчил ее позу.

Поза на корточках
Когда человек сидит на корточках, он может потерять равновесие, поскольку вес тела в этом случае перенесен на носки. На этом снимке девушка слегка опирается боком о стену, что помогает ей сохранять устойчивость и одновременно делает ее позу более свободной и доверительной.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Когда вы снимаете сидящего на полу человека, не поднимайте камеру слишком высоко - от этого тело будет выглядеть шире.
- Если пол составляет часть фона, следите, чтобы узор напольного покрытия не был слишком броским, он будет отвлекать внимание от портрета. Если пол раскрашен очень ярко, попробуйте сделать черно-белый снимок.

Руки человека могут быть исключительно выразительными. Равно как неуклюже сложенные руки способны испортить портрет. К счастью, есть несколько простых приемов, которые позволяют всегда получать хорошие результаты.

Руки могут стать главным в портрете, оживляя позу человека и раскрывая какие-то черты его характера. Но они также могут испортить портрет, если они слишком укрупнены или слишком ярко освещены.

Определитесь в начале съемки, какую роль вы отводите рукам в портрете. Если она незначительна, убедитесь, что руки не попадают в пятно света, или вообще уберите их из кадра, попросив человека спрятать их за спину или в карман. В последнем случае оставьте на виду большие пальцы, это смотрится лучше, чем когда руки полностью спрятаны в карман.

Если же вы включаете руки в кадр, используйте простой способ, позволяющий им выглядеть элегантно. Когда руки располагаются выше уровня талии, запястье должно быть слегка согнуто и кисть направлена вверх, так выглядит естественнее. Когда руки опущены ниже талии, позвольте им свободно висеть, ведь именно в таком положении они находятся, когда мы стоим.

Рука может излишне доминировать в кадре, особенно если она развернута к камере широкой стороной. Именно поэтому мы обычно показываем руку сбоку, а не раскрытой ладонью или ее тыльной стороной. Это приятнее для глаза, рука кажется тоньше.

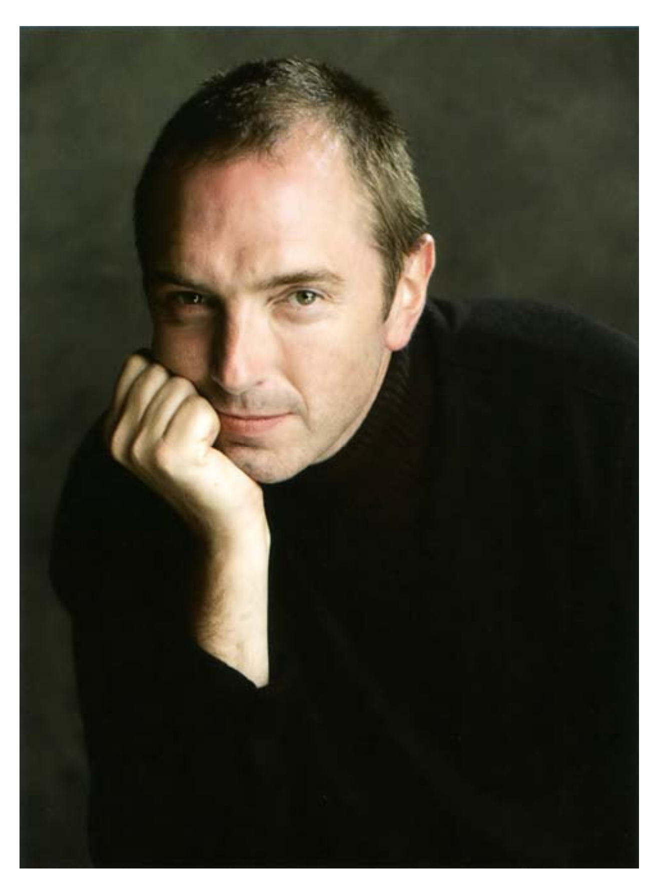
На полу
Снимая портрет в полный рост, используйте ладони и ступни, чтобы перенести на них вес тела и изменить за счет этого очертания фигуры.

Скрещенные ноги
Этот портрет получился интересным благодаря естественной позе и низкой точке съемки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Если человек не знает, что делать с пальцами, предложите ему взять ручку, а затем выньте ее, оставив пальцы в том же положении.
- Если вы сомневаетесь, включать ли руки в кадр, лучше не снимайте их.
- Боковая сторона руки выглядит привлекательнее и тоньше, чем раскрытая ладонь или ее тыльная сторона.

Не так близко

Будьте осторожны и не приближайте руки слишком близко к камере, иначе они будут излишне доминировать на снимке. Положение ближней к нам руки, с согнутым запястьем и элегантно разведенными пальцами, более характерно для женских портретов.

Доминирующие руки

На этом портрете руки так же важны, как и лицо человека. Хорошо это или плохо, зависит от замысла фотографа. Если руки должны передавать театральный жест или настроение - это хорошо. Если же они - лишь одна из составляющих портрета, то плохо, поскольку, ярко освещенные, они привлекают к себе слишком много внимания, особенно на фоне черного джемпера.

Сделаем руку стройнее

Очень важно, чтобы рука на портрете не выглядела слишком большой, особенно если она расположена рядом с лицом. Разверните ее боковой стороной к камере, при этом подбородок может опираться на руку. Но проследите, чтобы подбородок не слишком тяжело лежал на ладони, от этого исказятся пропорции и руки, и лица.

Большой палец наружу

Если руки спрятаны в карманы брюк, оставьте большой палец снаружи. Тогда рукава рубашки или пиджака не сливаются с брюками.

Выразительность

Когда вам заказывают экспрессивный портрет, сочетайте слегка преувеличенную жестикуляцию и выразительную мимику -снимок получится наиболее живым. Зрители же вправе по-своему интерпретировать эту позу.

Ладонь вниз
Чтобы расслабить кисть, расположенную ниже талии, запястье нужно опустить. Неважно, стоит ли человек при этом или сидит.

Пальцы
Классическим считается положение руки, когда пальцы согнуты и образуют «лесенку». Большой палец при этом расположен за указательным.

Ладонь
Когда руки расположены выше талии, запястье можно согнуть вверх, чтобы показать красоту кисти сбоку.

Ручка в руке
Чтобы красиво расположить пальцы руки, дайте человеку ручку, а затем заберите ее, оставив пальцы в том же положении.

Одежда

Общий стиль портрета часто определяется одеждой человека. Как правило, портреты заказывают по случаю торжественных мероприятий - юбилея или окончания школы. Такие снимки предполагают более классическую позу и парадную одежду. В ежедневной одежде человек выглядит естественнее, этот стиль подходит для неофициальных портретов.

Не по сезону
Зимнее пальто - прекрасный выбор, придающий этой фотографии ностальгическое настроение. При таком освещении белый фон выглядит серым, и самыми яркими на фотографии становятся лица. Именно они привлекают внимание зрителя, хотя на лицах почти невозможно рассмотреть детали.

Парадная одежда
Если человек одет в парадный костюм или униформу, особое внимание обратите на галстук, манжеты и воротничок пиджака. Снимая мужской портрет, проверьте, чтобы узел галстука был подтянут к воротничку рубашки, а сам галстук не перекручивался и не свешивался ниже пиджака, верхняя пуговица рубашки должна быть застегнута. Манжеты - это классическая деталь, они должны быть видны, чтобы отделить рукав пиджака от руки мужчины.

Женщины для парадных снимков часто надевают костюм, но здесь вы должны обратить внимание только на манжеты - в том случае, если под пиджаком надета рубашка. Внимательнее понаблюдайте, как сидит пиджак на груди, особенно если под

Парадный костюм
Если человек одет официально, фотограф должен соблюдать целый ряд неписаных правил - например, отделить кисть от рукава пиджака при помощи манжеты. Решительным образом меняется восприятие выреза на пиджаке и того, как пиджак сидит на человеке. При слишком длинных рукавах некоторые позы - например, со скрещенными руками – становятся невозможны.

Делаем человека стройнее
Человек выглядит стройнее, если он одет в темную одежду и снят на темном фоне.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Если у человека под пиджаком надета рубашка с короткими рукавами, попробуйте сделать ему манжеты из свернутых листов белой бумаги.
- Всегда храните под рукой пару запонок на тот случай, если клиент забудет свои дома.
- В крайнем случае, манжеты можно заколоть скрепкой для бумаги.
- Попросите клиента захватить с собой на съемку два комплекта одежды - парадный и повседневный.
- Снимая групповой портрет, проследите, чтобы участники выбрали одежду в одном стиле. Никогда не фотографируйте людей в парадной и повседневной одежде вместе.
- Как правило, вертикальные полосы на ткани удлиняют фигуру, человек кажется выше и стройнее. Одежда с горизонтальными полосами создает противоположный эффект.
- По возможности избегайте одежды с логотипами, поскольку они отвлекают внимание зрителя. К тому же спустя некоторое время такой портрет станет старомодным и несовременным.

ним нет блузки. Юбку, как правило, поправлять не приходится, за исключением тех случаев, когда женщина снимается сидя. Следите, чтобы в камеру не попадали лишние складки ткани. Женщину в мини-юбке поверните немного боком к камере, чтобы снимок получился не слишком нескромным.

Очарование декольте
Обнаженные плечи и глубокие вырезы выглядят очень обаятельно. Массивность верхней части рук - не проблема для молодых девушек, а у пожилых женщин ее можно замаскировать шалью или платком.

Тон одежды
Если вы снимаете двоих, одежда людей должна быть близкой по тону, даже если она различается цветом. Это помогает решить общую тональность портрета, иначе более светлая одежда будет доминировать на снимке.

Цвет одежды и фона
Если цвет фона близок по тону к одежде, фигура кажется стройнее. Вот почему полных людей, как правило, снимают в темной одежде на темном фоне.

Белая или светлая одежда на светлом фоне производит тот же эффект. Однако я иногда снимаю человека в темной одежде, используя освещение в светлой тональности, исключительно ради драматического эффекта.

Скрытый логотип
Корпус девочки повернут так, чтобы рисующий свет не падал на белый логотип на футболке и не создавал ярких бликов.

Использование логотипа
Я решил использовать картинку на футболке и сделать ее центральной частью портрета. Чтобы снимок получился более забавным, я использовал широкоугольный объектив и выбрал высокую точку съемки -пропорции лица и тела исказились.

Рукава
Одежда, не имеющая рукавов, зрительно увеличивает верхнюю часть руки, и рука выглядит объемнее, особенно при направленном свете. Обычно с возрастом руки становятся дряблыми, и я не перестаю удивляться, как много людей не думают об этом, выбирая одежду для съемки.

Если человек одет в футболку без рукавов, попробуйте развернуть его к источнику рисующего света, чтобы свести к минимуму освещенные участки на руках и увести их в тень.

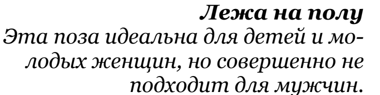
Если на человеке одежда с рукавами, проследите, чтобы длинные рукава не прикрывали запястья и кисти.

Вырез
Вырез (горловина) - это очень важная деталь женского платья, пиджака или блузки, на него всегда обращают внимание при покупке. Глубокий вырез декольте привлекает внимание к бюсту и идеален для некоторых женщин. Одежда без плеч способна сделать женщину очаровательной. Прямоугольный глубокий вырез больше всего подходит для женщин с короткой шеей, поскольку в такой одежде шея кажется длиннее. И наоборот, джемпер с прилегающим к шее воротником зрительно уменьшает расстояние от головы до плеч.

Повседневная одежда или одежда для отдыха
Большинство сделанных мною портретов свободные и неформальные, и очень важно, чтобы клиенты выбирали простую, не отвлекающую внимания одежду. Самое простое - это обычные джинсы и белая футболка, они подходят как для детей, так и для взрослых.

Еще о позе

Работая с каждой деталью позы, вы добиваетесь, чтобы портрет выглядел совершенно свободно и естественно. Внося столь тонкие изменения, фотографу очень важно уметь объяснить клиентам, чего он от них хочет.

Лежа на полу
Эта поза идеальна для детей и молодых женщин, но совершенно не подходит для мужчин.

Любому фотографу желательно иметь образцы нескольких отработанных на практике поз. Они не только помогут вам разместить человека в кадре, но также и убедят клиента в вашем профессионализме и позволят вам самому более творчески работать во время сеанса.

Как посадить клиента
Если во время съемки используется стул, не нужно разворачивать его прямо к камере, так как клиент не сможет свободно поворачиваться. Многие люди сутулятся, пред-

Приподнятый корпус
Голова, поднятая к источнику рисующего света, придает позе большую свободу, а выставленные вперед руки помогают удерживать равновесие и выстроить композицию снимка. Расположив руки ближе к груди, вы спрячете их от основного света и уменьшите их искажение.

Неуклюжая поза
Этот снимок как нельзя лучше показывает, зачем нужно работать с позой: когда я попросил девушку сесть на пол, она уселась прямо на ягодицы, колени расположила неуклюже и неудобно. Это выглядит крайне неестественно.

Улучшение позы
Здесь я попросил девушку повернуть корпус на камеру и опереться на бедро, чтобы поза выглядела свободнее. Я попросил ее также скрестить ноги, что позволило слегка согнуть верхнее колено и немного прикрыть нижнюю ногу. Между левой рукой и корпусом остается «окно» света, и от этого девушка выглядит стройнее, тогда как правая рука, сливающаяся с корпусом, делает фигуру изящнее.

Подбородок опирается на руки
В такой позе человек выглядит стройнее, этому способствует и белый фон вокруг. Если голова опущена на руки, следите, чтобы человек не зарывался в них подбородком, поскольку это утолщает лицо, а вся поза становится неестественной.

Забавная поза
Не бойтесь использовать реквизит не по назначению, портрет наполняется юмором. На этом снимке девушка выглядит слишком большой для этого стула. Сидящий в такой же позе ребенок смотрелся бы намного естественнее.

Свернувшись калачиком
Поза хороша для женщин, одетых подходящим образом, поскольку талия здесь кажется шире, а ноги, из-за согнутых колен, длиннее. Развернув корпус немного в сторону от источника света, вы увеличите количество светлых участков на лице и отставленной в сторону руке. Внимание при этом сосредотачивается на лице девушки.

Улучшение позы
Когда руки и ноги переплетаются, портрет начинает звучать по-другому, становится сдержанным и замкнутым. Важную роль играют руки, обнимающие тело и придающие красоту контуру всей фигуры.

Портрет на ступе
Девушка сидит в классической позе, когда вес тела перенесен на одно бедро, а ближняя нога спрятана за дальней. Левая рука, слегка согнутая в запястье, удобно лежит на коленях. Правая рука, опирающаяся на спинку стула, придает позе более современный характер. Однако не все внимание здесь обращено к лицу, взгляд отвлекается на развернутую тыльной стороной кисть, которая выглядит громоздкой и освещена слишком ярко.

ложите им сесть на край стула - спина распрямится, и человек будет выглядеть живее. Если у стула есть подлокотники, попросите портретируемого опереться на ближний к камере подлокотник - такая поза интереснее и доверительнее. Если же он облокотится на дальний подлокотник, то покажется замкнутым.

Сидящий на полу человек выглядит естественно и может свободно двигаться.

Такая поза идеальна для портретов в полный рост. Но без внимательного контроля с вашей стороны она же может показаться грузной и неуклюжей.

Некоторым удобно лежать на полу, другим нет. Будьте вежливы и деликатны, выбирая позу для клиента. Если вы снимаете лежащего на полу человека, следите, чтобы его ягодицы и бюст не выглядели слишком вызывающе.

Отношения в кадре

Многие люди, с которыми приходится работать, оказываются друзьями или членами одной семьи. Способность понимать и раскрывать эти взаимоотношения в портрете опирается на ваше мастерство наблюдения, а также умение общаться с людьми.

Пары
Манера портрета зависит от взаимоотношений между парой. Помолвленные или женатые люди обычно более открыто проявляют свои эмоции, они могут стоять очень близко друг к другу, соприкасаясь головами. Брат и сестра на портрете не стоят так близко и даже редко держатся за руки, может быть, только один положит руку на плечо другому.

Семейные группы
В зависимости от сложившихся между членами семьи отношений такая съемка может быть простейшим из заданий или превратиться в настоящий кошмар. Секрет в том, чтобы понаблюдать за семьей до того, как вы начнете ставить группу для портрета. Съемку семей с напряженными отношениями постарайтесь провести как можно быстрее, не тратя много времени на установку света.

По традиции ядро семейной группы - родители, поэтому они ставятся в центре, а дети окружают родителей, выстроившись по возрасту.

Однако и здесь, как в любом другом правиле, есть исключения. Чаще всего они связаны с необходимостью спрятать одного члена семьи позади других, чтобы скрыть размеры его тела. В таких случаях фотограф обычно ставит всех членов семьи так, чтобы плечи были развернуты к середине портрета, а их головы оказались слегка наклоненными к центру группы. Такая компоновка делает людей более стройными и позволяет разместить фигуры как можно ближе друг к другу.

Родитель и ребенок
Пожалуй, самыми эмоциональные из всех взаимоотношений в портрете - это отношения между родителем и

Семья
При съемке семьи главная задача -соединить людей разного роста и пола. Здесь мать располагается в центре в окружении мужа и сына, придающих композиции устойчивость, тогда как фигуры дочерей по краям кадра объединяют всю группу в целое.

Классическая пара
Люди располагаются очень близко друг к другу, но лишь выражения их лиц и наклоненные друг к другу головы дают понять, что перед нами супружеская пара. Это ощущение усиливается романтическим освещением.

Степень близости
Родственная близость раскрывается через эмоциональные отношения людей.

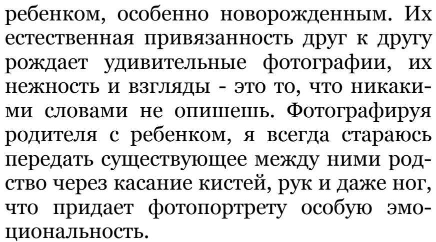
Друг или враг?
Такая постановка не так уж много может рассказать о связях между изображенными на снимке людьми. Разве только, что они довольно близки, раз касаются друг друга.

Друзья или родственники
Непринужденность и улыбки на лицах свидетельствуют о том, что между этими людьми существуют близкие взаимоотношения, правда, остается непонятным, кто они -члены одной семьи или просто близкие друзья.

Близнецы
Когда я фотографирую близнецов, то стремлюсь, чтобы каждый из них был занят на портрете своим делом. Маленького мальчика я попросил сесть спиной к своей сестренке, и он (возможно, решив, что его игнорируют) начал дурачиться.

ребенком, особенно новорожденным. Их естественная привязанность друг к другу рождает удивительные фотографии, их нежность и взгляды - это то, что никакими словами не опишешь. Фотографируя родителя с ребенком, я всегда стараюсь передать существующее между ними родство через касание кистей, рук и даже ног, что придает фотопортрету особую эмоциональность.

Секрет в том, что не нужно ничего выдумывать или изобретать, а лишь дать возможность эмоциям проявиться. Камеру лучше располагать на уровне ребенка, чтобы не смотреть на него сверху вниз, поэтому естественно опуститься на пол вместе с ним.

Маленькие дети всегда уютнее всего чувствуют себя на полу - независимо от того, есть ли рядом с ними кто-то из родителей.

Дети
Съемка ребенка должна продолжаться всего несколько минут, поэтому будьте готовы фотографировать, а не тратить время на настройку оборудования. Я всегда работаю в студии вместе с родителями или воспитателями. Они помогают ребенку освоиться, а мне самому - сосредоточиться на съемке, а не думать о безопасности детей.

В поисках живой, непосредственной позы я позволяю ребенку двигаться по студии прямо во время съемки. Если вы способны превра-

Мать и дитя
Этот нежный портрет матери с ребенком полон эмоций. Я попросил мать опуститься на один уровень с ребенком и просто сфотографировал их общение.

тить этот процесс в игру, то скорее всего поймаете истинные проявления характера малыша.

Снимать братьев и сестер, ладящих друг с другом, легко, а вот если они ненавидят друг друга - эта съемка требует терпения. Начните сеанс с того, что поставьте детей рядом, но так, чтобы они не касались друг друга. По их поведению вы догадаетесь о существующих взаимоотношениях и поймете, какие позы использовать в дальнейшем.

Бегущие мальчики
Уловив в процессе съемки сложившиеся между детьми отношения, я всегда стараюсь завершить работу несколькими забавными портретами. Этот снимок удался мне лишь с шестой попытки!

Постановка портрета

К портрету применимы те же принципы композиции, что и к натюрморту или пейзажу. Они базируются на надежных и проверенных живописных формулах, которые разрабатывались и совершенствовались в течение столетий.

Треугольная композиция
В основе этого простого портрета - устойчивая треугольная композиция. Треугольная фигура начинается от верхушки голов (невидимая точка) и опускается в стороны к ногам. Поза детей сбалансирована за счет выверенных отношений верхней и нижней части снимка.

Правила композиции
Очень непросто понять, что именно делает композицию удачной, однако существуют основные принципы, определяющие, каким образом нужно компоновать снимок, чтобы он был привлекательным и уравновешенным. Например, если разделить кадр на три равные части по вертикали и по горизонтали, образуются линии, известные как «правило третей». Считается, что композиция наиболее динамична и уравновешена, когда объект располагается на пересечении двух таких линий.

Наиболее распространенная компоновка портрета основана на треугольнике. Это легко заметить и в индивидуальных портретах, где голова человека служит вершиной треугольника, а широкие плечи - его основанием. Треугольная композиция идеальна и для групповых портретов: в центре расположен самый высокий человек, а рост остальных людей постепенно уменьшается к границам кадра. Встречаются и другие фигуры - в виде букв С, V, T, L и S.

Поймать момент
Для этого семейного портрета я использовал манеру съемки в светлой тональности, создающей простые и графические очертания. Это позволяет акцентировать внимание на проявлении чувств, на эмоциях, а задний план или реквизит не отвлекает зрителя.

Жесткое кадрирование
Крупный план скрывает все отвлекающие внимание световые акценты, особенно при использовании направленного света, рисующего резкие световые пятна и тени. Для этого портрета я выбрал точку съемки несколько выше обычной.

Намеренное искажение
Здесь я использовал широкоугольный объектив, снимая при этом с близкого расстояния, чтобы слегка исказить пропорции тела, а затем обрезать снимок сверху. Скрещенные руки добавляют чувство открытого вызова, которое усиливается выражением лица мальчика.

Погрудный портрет можно обрезать чуть выше уровня груди и гармонично заполнить кадр, оставив свободное пространство над человеком, а также справа или слева от него. Портрет в три четверти можно скадрировать на уровне бедер, снова оставив больше свободного пространства сверху и с одной стороны от объекта. Портрет в полный рост должен иметь с одной стороны больше заднего плана, чем с другой, а также больше пространства над фигурой, чем под ней.

Глаза
Композиция портрета улучшится, если голову слегка наклонить, при этом глаза не лежат на одной горизонтали. Фотографируя группу, избегайте компоновать ее так, чтобы глаза людей оказались на одной высоте и были наклонены под одинаковым углом.

Правило третей
Фигура смещена к границе кадра, чтобы усилить драматическое звучание портрета. Лицо девочки повернуто в сторону от рисующего света и расположено на таком удалении от камеры, чтобы она смотрела в объектив без напряжения. Кадрирование сверху перемещает глаз на воображаемую «линию третей» и тем самым укрепляет всю композицию.

Угол и точка съемки оказывают решающее влияние на результат. Экспериментируйте с ними, чтобы внести разнообразие в ваши фотографии.

Нарушение правил
Нарушение правил часто рождает более динамичные и даже символические фотографии. Например, если обрезать снимок на уровне лба, композиция становится более напряженной, усиливается эмоциональное воздействие снимка. Размещение человека, развернутого лицом от центра, рядом с границей кадра нарушает основные правила композиции, портрет выглядит неуравновешенным, и кажется, что человек вот-вот выпадет из кадра, но этот прием может быть очень полезен, когда портрет должен нести высокое эмоциональное напряжение.

Смена обычного положения камеры раскроет перед вами новые идеи, а сам процесс фотосъемки станет увлекательнее как для вас, так и для ваших клиентов.

Нам часто советуют снимать детей с нижней точки - как для того, чтобы избежать искажений, так и для того, чтобы показать окружающий мир с точки зрения ребенка. Это удобно и когда дети лежат на земле: располагая камеру на уровне детских глаз, вы сможете показать лишь головы, тела же будут скрыты за ними.

Высокие точки съемки часто эффективны для групповых портретов: появятся небольшие искажения, которые можно творчески использовать, сведется к минимуму присутствие в кадре заднего плана, что позволит сконцентрировать все внимание на лицах.

Наконец, не забывайте о том, что снимать можно и сбоку, а не только спереди. Боковая точка часто создает более интересные композиции, особенно когда вы фотографируете группу и продумываете линии, которые будут вести взгляд зрителя в глубь изображения.

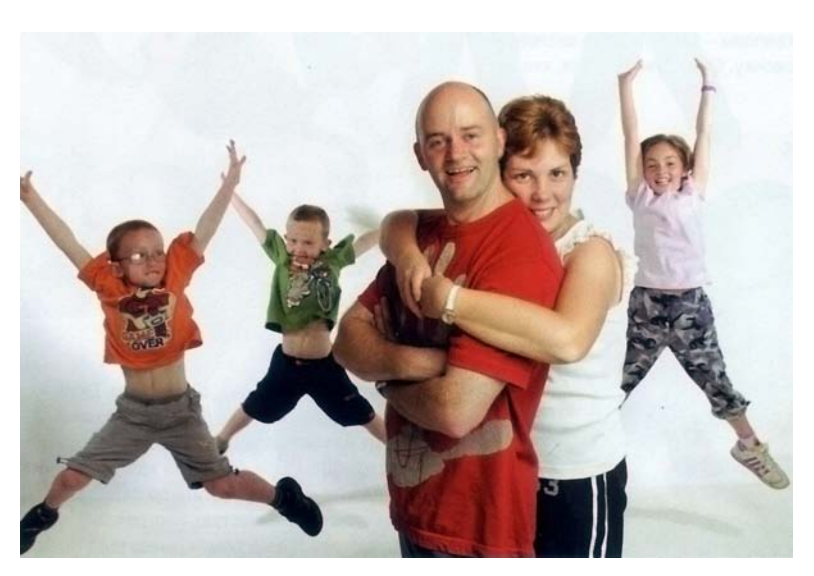
Резкость и нерезкость
При съемке портретов я часто выборочно навожу на резкость. На этом снимке девочка стоит в профиль очень близко к камере, являясь устойчивым динамическим центром композиции. Ее брат значительно дальше от камеры и оказался не в фокусе. Рисующий свет установлен вблизи от мальчика и направлен под углом к девочке, что дает тень на щеке и отделяет один профиль от другого.

С высоты птичьего полета
Я получаю большое удовольствие, фотографируя людей с лестницы, даже несмотря на появление небольших искажений. Из-за значительной разницы в высоте между стоящим на полу ребенком и ребенком, сидящим на плечах у отца почти рядом с камерой, приходится особенно внимательно контролировать глубину резкости снимка. Я навел резкость на лицо отца и установил диафрагму f/8, чтобы держать в фокусе все лица.

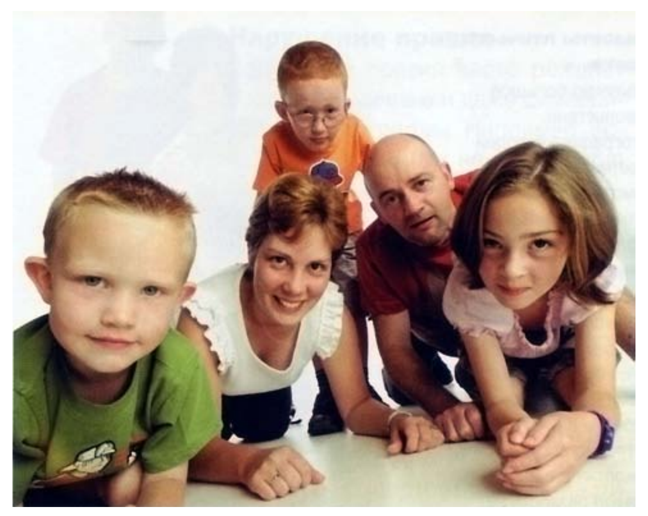

Направляя глаз
Этот снимок был сделан с верхней точки, люди выстроены друг за другом в линию. Заметьте, как разворот плеч задает зигзагообразную линию и увлекает внимание зрителя вдоль нее.

Дотянуться до звезд
Этот портрет образуют две главные группы - безудержно веселящиеся дети и спокойно позирующие родители. Камера была установлена на уровне груди родителей. Найдя позу для родителей, я попросил детей прыгать как можно выше и попытаться дотянуться до звезд. Вряд ли стоит говорить о том, что пришлось сделать несколько вариантов, прежде чем каждый оказался на своем месте в одно и то же время.

Во время большинства фотосессий я делаю серию снимков, которые будут смотреться вместе так же хорошо, как и поодиночке.

Преувеличенная перспектива
Воспользовавшись сверхширокоугольным объективом (эквивалент 18-мм объектива для узкопленочной камеры), я рассадил людей как можно ближе к камере, чтобы усилить перспективу. И хотя они при этом несколько исказились, эффект получился достаточно впечатляющим и забавным. Фигуры располагались так, чтобы группа образовала треугольник или пирамиду, это уравновешивает снимок.

Один из...
Для индивидуального портрета я решил использовать остальных членов этой семьи в качестве переднего и заднего плана. Я установил камеру на уровне груди второго ребенка. После этого участники были аккуратно расставлены - так, чтобы не заслонять главный объект этого снимка, девочку. Она единственная, кто смотрит прямо в объектив.

Многие из моих клиентов предпочитают развешивать серию снимков, поскольку она оказывает более сильное воздействие, особенно если это фотографии большого формата.

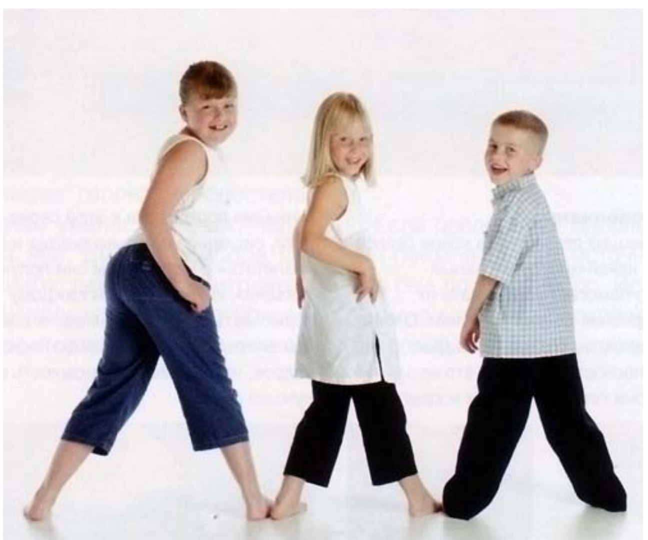
Даже если вы не профессиональный фотограф-портретист, создание серий - это полезная тренировка, заставляющая думать над тем, что вы делаете, а не просто нажимать на кнопку. Все приведенные в разделе фотографии были сделаны за один сеанс съемки.

Квадрат
Съемка велась сверху, с лестницы. Дети лежат головами друг к другу, но при этом между их телами остается свободное пространство. При подобном кадрировании в квадрате можно уместить до пяти детей, при больших количествах портрет превращается в нагромождение тел.

Глядя вдаль
Попросив детей выстроиться в линию спиной ко мне, я расставил их по росту от самого высокого до самого низкого. Касающиеся друг друга ступни помогают объединить их в единую группу.

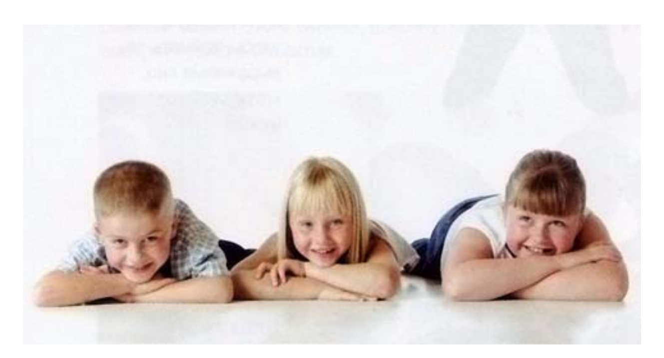
Глядя в объектив
По сигналу все трое повернулись к камере. Я сделал несколько снимков в этот момент, чтобы поймать те выражения лиц, которые были мне нужны.

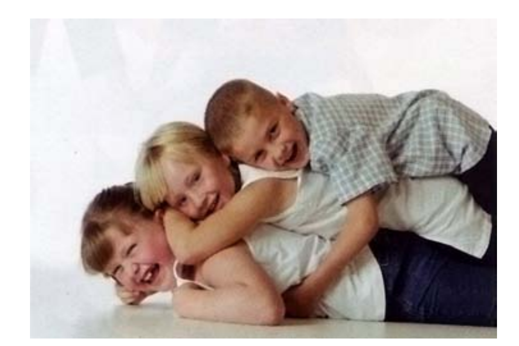
Вниз головой
Детям было очень весело позировать для этого снимка, да и сама фотография у любого зрителя вызывает улыбку.

Забавное окончание
Я обычно обещаю детям, что в конце сеанса мы сделаем какой-нибудь забавный снимок - это помогает удерживать их внимание и рвение до конца съемки. Очень важно подчеркнуть, что появится даже некоторая опасность, но детей это не смущает, и они готовы к любым подвигам.

Первыми портретами в этой серии были дети, сидящие на спинке дивана и готовые «взлететь» с него. Затем они получили указания, каким образом каждому спрыгивать с дивана - влево, вправо, назад или вперед. Я всегда снимаю несколько кадров, чтобы иметь возможность отобрать лучший из них.

Панорама
Здесь детей попросили лечь на пол, скрестив руки. Было важно расположить их как можно ближе друг к другу, чтобы подчеркнуть схожесть поз. Очень низкая точка съемки скрывает большую часть тел.

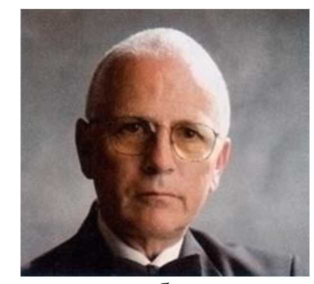
Пирамида
Съемка такого портрета всегда тяжела для ребенка, лежащего снизу, поэтому самое главное - скорость съемки.

Проблемы при съемке

Не так уж важно, насколько хорошо выглядит ваш клиент, ведь почти у каждого найдется хоть какая-то особенность во внешности, которой он стесняется. Многие такие черты замечаешь сразу, но некоторые видны не так явно.

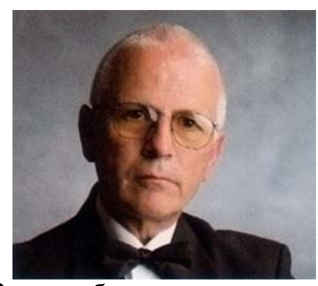
Если вы заметили, что клиент стесняется какой-то особенности своей внешности, нужно первым делом позаботиться о том, каким образом эту особенность замаскировать или сделать хотя бы чуть менее заметной.

Лысина
Чтобы лысая голова не блестела, необходимо уменьшить свет, падающий на нее. Вместо прибора направленного действия контрового света воспользуйтесь софтбоксом и снимите портрет в более мягком свете.

Отвлекающие блики
Если у человека мало или совсем нет волос на голове, свет даст слишком яркие, непроработанные участки. Помните также, что свет, падающий на объект сзади, кажется ярче, чем свет спереди.

Если после этого проблема не будет решена, значит, источником бликов был другой прибор. Используйте черную карту или рассеиватель, чтобы ослабить свет от источника отражения.

Удаление бликов
Чтобы свести к минимуму контровой свет, отключите подсветку волос или, если вы работаете на натуре, установите между солнцем и объектом съемки рассеиватель. Если день очень солнечный, снимайте человека в тени. Либо подсветите лицо переносной вспышкой, закрыв диафрагму на два деления по сравнению с той, которая требуется для съемки без вспышки.

Поднятые дужки
Поднимая дужки очков чуть выше, вы изменяете угол наклона линз и тем самым уменьшаете количество бликов.

Естественное положение очков
Этот снимок демонстрирует естественное положение дужки очков за ухом.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Если ваш клиент носит очки с затемненными линзами, убавьте свет в студии, а лампу-пилот вспышки установите на минимальную яркость, чтобы очки не затемнялись.
- Чтобы исключить появление бликов в очках, расположите дужку чуть выше привычного положения над ухом - чтобы изменить угол наклона стекол.

Очки
Чтобы полностью избавиться или свести к минимуму блики в стеклах очков, установите рисующий свет чуть выше обычного, но так, чтобы блики в глазах по-прежнему сохранялись.

Можно также попросить клиента слегка приподнять над ушами дужки очков, после чего линзы слегка опустятся книзу. Изменится угол наклона линз по отношению к источнику света, что поможет вам в борьбе с нежелательными отражениями. Будьте осторожны и не поднимайте очки слишком высоко, это будет выглядеть очень неестественно.

Двойной подбородок
Самый простой способ решить проблемы, связанные с толстой шеей и двойным подбородком, - снимать с более высокой точки, попросив клиента смотреть немного вверх. При этом подбородок поднимается, а шея вытягивается. Еще надежнее попросить человека положить голову на локти.

Прищуренные глаза
Человек щурит глаза либо в силу врожденных лицевых особенностей, либо от яркого света - солнечного или идущего от моделирующей лампы-пилота.

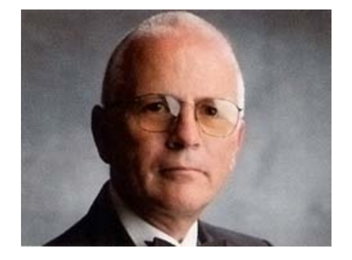
Естественный прищур можно поправить, если попросить клиента наклонить подбородок или самому поднять камеру выше - так, чтобы человек смотрел при этом вверх, глаза при этом раскрываются шире.

Если человек щурится из-за слишком яркого света (будь то в студии или на натуре), постарайтесь, насколько это возможно, сделать освещение более равномерным. Если вы используете студийную вспышку, уменьшите мощность лампы-пилота.

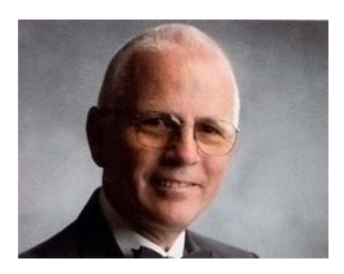
Блики на очках
Одна из самых больших проблем для фотографа-портретиста - это рисующий свет, отражающийся в очках. Количество бликов можно свести к минимуму, переставив рисующий свет - двигайте его вокруг человека до тех пор, пока блики не исчезнут полностью. Однако это изменит общий рисунок освещения.

Большой блик в стеклах
Когда источник рисующего света оснащен софтбоксом и установлен близко к камере, отражение занимает всю поверхность очков.

Среднего размера блик
Когда рисующий свет установлен под углом 45° к объекту съемки, количество отражающегося света приемлемо для большинства портретов.

Малый блик
Если переместить рисующий свет немного выше и дальше от камеры, отражение сократится. Однако при этом в тенях проработается меньше деталей.

Разные по размеру или «сонные» глаза

У многих людей один глаз чуть больше другого. Столкнувшись с этой проблемой, попросите клиента принять позу в две третьих, повернувшись к камере меньшим по размеру глазом. Согласно законам перспективы, меньший глаз будет казаться немного больше, чем он есть на самом деле, и оба глаза будут выглядеть примерно одинаковыми по размеру.

Случай с «сонным» глазом гораздо сложнее, поскольку веко в такой ситуации всегда выглядит полузакрытым. Лучше всего развернуть лицо так, чтобы половина с «сонным» глазом располагалась как можно дальше от камеры. Снимать при этом нужно с более высокой точки, чем обычно. Если и это не поможет, погрузите ту сторону лица, где находится «сонный» глаз, в тень.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Если у человека двойной подбородок, снимайте с высокой точки.
- При съемке тучных людей используйте освещение в темной тональности, чтобы не акцентировать внимание на его фигуре - человек будет казаться стройнее.
- Чтобы скрыть, что один из портретируемых значительно тучнее второго, поставьте более худощавого перед ним.
- Всегда разворачивайте корпус под небольшим углом к камере, если хотите, чтобы человек выглядел стройнее.

Простые решения

Тучного человека легко заставить выглядеть чуточку стройнее.

Двойной подбородок
Когда снимаешь человека с двойным подбородком с низкой точки, кожные складки на шее чрезмерно преувеличены.

Удлиняем шею
При съемке с более высокой точки, когда человек смотрит вверх, шея кажется длиннее.

Уменьшаем полноту
Если развернуть человека под небольшим углом к камере, фигура будет выглядеть стройнее.

Опасно
Избегайте снимать тучных людей в профиль, это еще больше подчеркивает их полноту.

Мать и сын
Инвалидное кресло заменено садовой скамейкой - естественной опорой, которая позволяет матери и ее сыну свободно общаться друг с другом.

Простое решение
Старшая девочка сумела поддержать голову брата рукой, и портрет выглядит естественным. Снимок был сделан в яркий солнечный день с использованием отражающего экрана «яркое солнце», установленного перед камерой, чтобы освещение кадра было ровным и мягким. Падающий сзади солнечный свет использован в качестве контрового - для естественной подсветки волос.

Вес

Очень немногие из нас имеют тот вес, какой хотели бы, поэтому фотографу необходимо знать, как можно скрыть полноту и показать человека стройнее. Самый простой способ - это творчески использовать тень, применяя узко направленные источники света, или установить более жесткий свет. Другой способ - поместить между камерой и тучным клиентом какой-нибудь дополнительный объект: это может быть другой человек, растение или стол. Помните, что выбранный вами угол съемки также способен зрительно менять размеры тела.

Инвалиды

Вы всегда должны проявлять уважение в общении с заказчиками, это особенно важно при съемке людей с физическими или умственными недостатками. Люди, прикованные к инвалидной коляске, могут пожелать сфотографироваться как в собственной коляске, так и в более непринужденной обстановке. Если вы снимаете портрет в инвалидной коляске, следите, чтобы хромированные детали не создавали яркие блики.

Люди с психическими расстройствами часто не в состоянии полностью контролировать себя, они имеют слишком подвижную мимику и активно жестикулируют руками. Убедитесь, что в кадре нет глубоких теней, и снимайте на коротких выдержках - в те моменты, когда лицо и руки человека находятся в состоянии покоя.

Большие уши

Самое простое решение этой проблемы - прикрыть уши волосами, используя при этом освещение в средней тональности, чтобы не выделять уши на фоне светлого заднего плана. Идеально положение лица в две трети или три четверти при узком или боковом освещении (см. с. 66). Можно также отключить подсветку волос, чтобы не привлекать к ушам дополнительного внимания. Если у человека уши разной величины, поместите большее по размеру ухо в тень, а меньшее ближе к камере.

Большой нос

Очертания носа всегда будут преувеличены грубой тенью, поэтому используйте источники мягкого света, например, большой софтбокс, рас-

Особые дети

Время от времени меня просят фотографировать тяжело больных детей, чьи портреты, конечно, бесценны. Крошку Жасмин сначала положили на покрытую белым шелком твердую подушку. Это удобно для малышей, особенно больных, поскольку при этом не нужно держать их на руках, ребенок будет чувствовать себя комфортно во время съемки. Головку Жасмин повернули немного в сторону от камеры, чтобы вставленная в нос трубка была менее заметна на снимке. Рисующий свет установлен под углом почти в 45°, освещение ровное и мягкое, ближняя сторона лица чуть затенена, но подсвечивается отражением от шелка. Свет был установлен таким образом не только чтобы освещать Жасмин, но и чтобы в дальнейшем было удобно с помощью программы Photoshop убрать трубку, вставленную в нос.

Позирование вокруг ребенка

Другие члены семьи расположились вокруг Жасмин. Рисующий свет расположен близко к камере и мягко заполняет кадр. Ключевой момент снимка - выражения лиц, в первую очередь зрительный контакт между Жасмин и ее матерью.

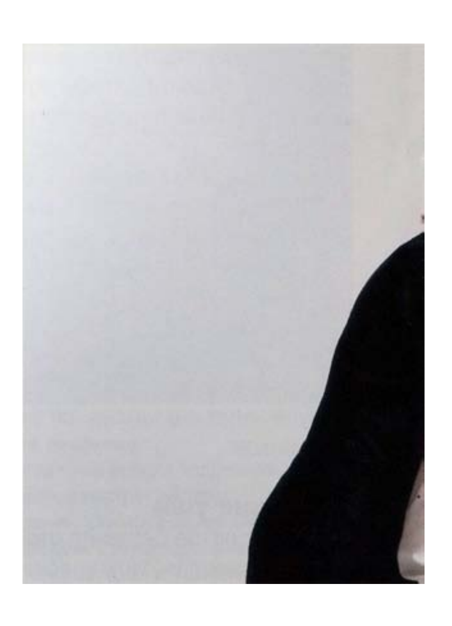
Разница в росте

Большая разница в росте на снимке гораздо заметнее, чем в жизни, но, чтобы скрыть ее, у фотографов есть несколько простых приемов.

Жесткое кадрирование

Когда высокий человек сидит, проще расположить людей рядом друг с другом. При творческом использовании кадрирования разница в росте становится менее заметной.

положенный рядом с камерой, - чтобы освещение стало равномернее и не было теней. Передвигайте источник света до тех пор, пока очертания носа не сгладятся и тень от него станет минимальной.

Если вы снимаете лицо в три четверти, следите, чтобы нос не выступал за дальнюю щеку. Никогда не снимайте человека с длинным носом в профиль, если только он или она сами не попросят об этом.

Разница в росте

При фотографировании двух или нескольких людей, сильно отличающихся по росту, самый простой способ решить эту проблему - посадить более высоких. Никогда не предлагайте взрослым людям невысокого роста встать на лестницу или скамеечку.

Естественная разница в росте
Один из способов сократить разницу в росте - дать возможность более высокому человеку прислониться к стене. Если более низкий при этом стоит прямо, скрадывается около 12-15 см.

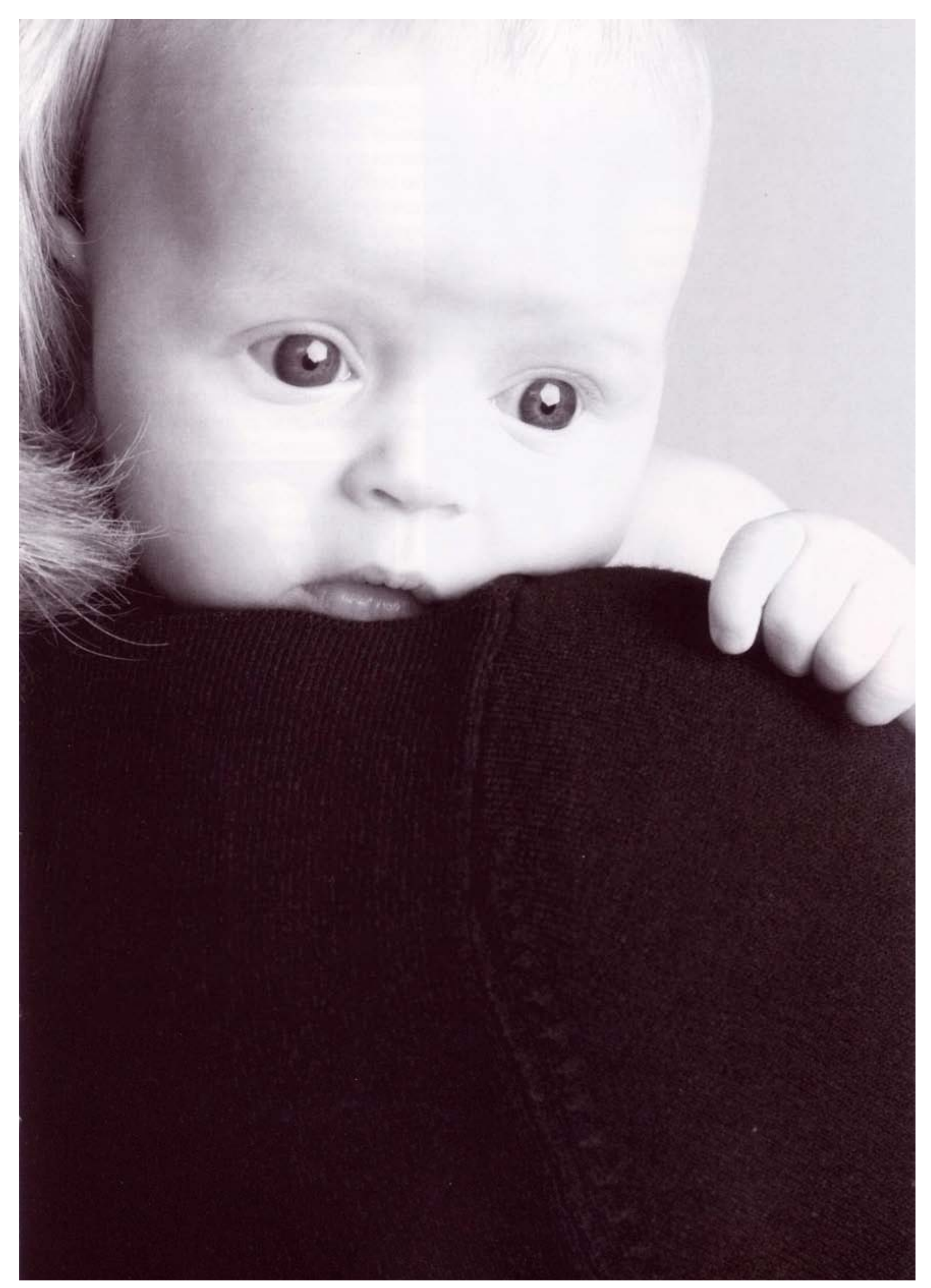

Уменьшение разницы
Чтобы сократить разницу в росте еще сильнее, попросите высокого человека присесть.

Студийный свет. Простые решения

Эта глава подробно объясняет технику освещения, которой необходимо овладеть, чтобы делать профессиональные портреты. Рассказывается, как нужно поставить свет для портретов в классическом и современном стиле. Однажды усвоив эти правила, вы больше не будете ошибаться, устанавливая студийный свет.

Освещение под 45°

Назначение совместной работы нескольких приборов студийного света - воспроизвести естественный характер дневного освещения - мягкого или направленного, которое дает тени и создает форму. Чаще всего используется освещение под 45°. Это основная схема для многих других в портрете, овладев ею, вы встанете на верную дорогу, ведущую к совершенству в студийном освещении.

Схема света под 45° основывается на использовании четырех основных видов света - заполняющего, рисующего, подсветки волос и фонового. Каждый из них играет свою особую роль в световом рисунке снимка, поэтому давайте поговорим о них по очереди. (При установке света работает только один источник, остальные выключены!)

Заполняющий свет
Он устанавливается первым, и это основной свет для подсветки теневых участков. Заполняющий свет не создает теней и не будет «читаться» на готовом снимке.

Разместите источник заполняющего света позади камеры и переключателем на вспышках установите мощность

Схема света под 45° создает рисунок, который подходит для людей любого возраста и комплекции.

Только заполняющий свет
Вы можете видеть, как объект освещается сплошным потоком света.

Заполняющий и рисующий свет
Заполняющий свет контролирует контрастность, в то время как рисующий создает яркие световые пятна и, следовательно, тени на объекте - лицо получается объемным.

Только подсветка волос
Этот снимок показывает главную цель подсветки для волос: фигура начинает отрываться от фона.

Только фоновый свет
Здесь мы видим работу фонового света, который тонально отделяет фигуру от фона.

Заполняющий, рисующий и подсветка волос
Сотовая насадка на приборе подсветки волос помогает контролировать падающий на голову и плечи свет.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Расположите камеру на уровне груди человека.
- Источник заполняющего света всегда ставьте за камерой.
- Убедитесь, что рисующий свет создает блики в глазах.
- Во время установки какого-либо света отключайте все остальные, чтобы увидеть эффект его работы.
- Измеряйте мощность каждого источника света по отдельности.
- Не располагайте рисующий свет слишком высоко, поскольку это не дает бликов в глазах и их проработки, или слишком низко - нос будет отбрасывать тень на щеку, или (что еще хуже) глаза окажутся в тени.

заполняющего света на 1-1,5 ступени меньше, чем мощность рисующего, выбрав тем самым отношение ос-вещенностей от 1:2 до 1:3. Этого достаточно, чтобы проработать детали в тенях, но не потерять рисунок. Используйте большой софтбокс для заполняющего света, чтобы объект освещался ровным сплошным потоком. Замерьте мощность заполняющего света и отрегулируйте ее так, чтобы флашметр показывал f/4,5 для чувствительности вашей пленки.

Рисующий свет

Рисующий свет выявляет объемность объекта, поэтому он должен быть достаточно рассеян - чтобы создать мягкий, естественный рисунок. Прикрепите на источник света большой софтбокс, поставив прибор ближе к объекту съемки - софтбокс будет рассеивать свет. Поворачивая прибор, вы сможете контролировать контраст освещения. Для начала установите рисующий свет достаточно высоко, чтобы он отражался в верхней части глаз человека.

После того как рисующий свет установлен по отношению к объекту и камере, поверните его под углом 45° относительно носа человека. Рисующий свет должен всегда оставаться под этим углом - например, если человек двигается, поворачивая голову в сторону от камеры, не забудьте передвинуть рисующий свет в положение под углом 45°. Я выставляю мощность рисующего света на f/8, поскольку считаю, что

Конечный результат

Этот портрет освещен под углом 45° со специальным диффузным фильтром на объективе, который чуть размывает кожу и любые неровности и помогает сделать переходы от теней к свету плавными. Я также использовал черную пластиковую виньетку перед объективом с отверстием овальной формы, зазубренным по краям - это помогает притемнить одежду.

такая диафрагма обеспечивает достаточную глубину резкости, человек будет в фокусе, а фон при этом оказывается слегка размытым.

Подсветка волос

Подсветка волос нужна, чтобы разделить объект и фон и чтобы усилить блеск волос.

Расположите прибор за объектом, с той же стороны, что и рисующий свет, развернув его под углом примерно 45° к объекту. Обычно это очень близко к фону, но в кадр источник света не попадает.

Мощность источника для подсветки волос зависит от цвета волос позирующего: темные волосы требуют большей освещенности, нежели светлые. Для начала установите мощность на то же значение или на ступень меньше, чем рисующий свет. Я присоединяю сотовую насадку, которая помогает контролировать направление и распространение света.

Фоновый свет

Фоновый свет используется, чтобы создать ощущение пространства между человеком и задним планом. Установите его на полу позади объекта, прикрепите рефлектор и направьте свет в точку фона на уровне плеч человека. Свет будет постепенно ослабевать к краям светового пятна, образуя затемнение краев фона и привлекая внимание к лицу. Мощность источника зависит от цвета фона и того, насколько сильно он поглощает свет, но начните со значения, примерно равного рисующему свету.

А ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ...

Установите свет под углом 45°. Выключите все освещение в комнате и задерните шторы. Начиная с заполняющего света, по очереди наблюдайте за рисунком каждого источника. Попробуйте подвинуть рисующий свет поближе к объекту, а затем отодвиньте его подальше, чтобы увидеть характер распределения света, оцените изменения в свете и тенях. Попробуйте устанавливать рисующий свет на разной высоте, наблюдая за бликами в глазах и тенью, которая появится под носом.

Портрет в две трети

Когда человек смотрит не в объектив, как на портрете в две трети или в три четверти, необходимо немного переставить рисующий свет, чтобы снова добиться освещения под 45°.

В том и другом случае человек смотрит не в объектив, а в сторону рисующего света. Однако, если вы оставите рисующий свет в том же положении, как раньше, лицо будет выглядеть толще. И хотя это идеально для кожи с большими дефектами (прыщи или родинки), вы теряете

объемность изображения. Вы также заметите, что глаза кажутся тусклыми и безжизненными: это происходит потому, что свет отражается от них и глаза теряют свой цвет.

Чтобы сохранить положение света под углом 45°, просто поверните источник рисующего света. Сделав это, вы сохраните области света и тени, и в то же время человек будет выглядеть стройнее. Теоретически вы также должны переставить заполняющий свет, но, признаюсь честно, я редко это делаю.

Если глаза смотрят в сторону софтбокса, слишком большая часть белка становится видна - очень непривлекательный эффект. Поправить этот недостаток можно, попросив человека взглянуть на ближайший к камере край софтбокса на источнике рисующего света. Это одновременно даст глубину и цвет глазам.

При повороте лица в три четверти обратите особое внимание на расположение носа: он не должен выступать за дальнюю щеку. Это обычная ошибка в портрете, отчего нос у человека кажется чрезмерно большим. Чтобы сохранить световой рисунок, дополнительно к перемещению рисующего света попросите человека смотреть в сторону от камеры, но так, чтобы вы видели дальнюю щеку. Помните, что глаза всегда должны быть детально проработаны и белки при этом не слишком большие.

Поворот лица в две трети
Этот портрет показывает идеально установленный свет для съемки лица с поворотом в две трети. Чтобы сохранить расположение источника под углом 45°, рисующий свет двигали по дуге до тех пор, пока он вновь не оказался под углом 45° по отношению к носу и дальнему уху.

ОБЫЧНЫЕ ОШИБКИ

Утолщенное лицо и увеличенный нос
Поскольку рисующий свет не был перемещен, лицо освещается достаточно плоско, отчего женщина кажется немного толще, чем она есть на самом деле. К тому же она слишком сильно развернулась от камеры, ее нос выступает за дальнюю щеку, отчего выглядит больше.

Положение глаз
Этот портрет показывает наиболее распространенную ошибку в ситуации, когда человек смотрит не в объектив. Женщина смотрит вверх, белки глаз увеличились - очень непривлекательный портрет.

Портрет в профиль

Когда свет установлен правильно и используется темный фон, изображение в профиль может стать одним из самых привлекательных. Есть, однако, несколько правил, которые следует знать, чтобы портрет показывал достоинства человека и не акцентировал внимания на его недостатках.

Делаем лицо стройнее
Это хороший пример того, как при 45° освещении человек не только кажется стройнее, но портрет приобретает глубину и настроение.

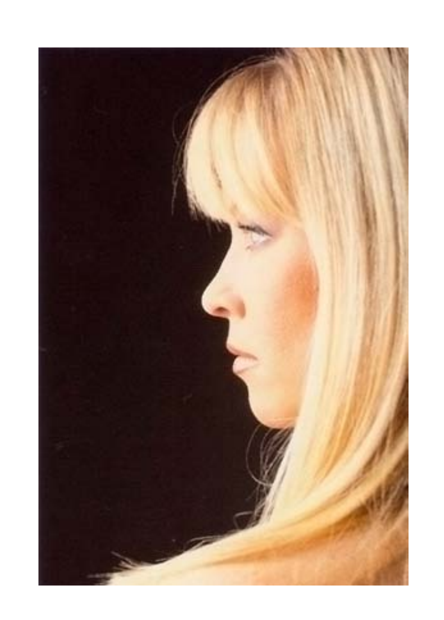
Профиль и освещение под 45°
Использован рисующий свет, расположенный под углом 45° к носу и фону, тень создается на щеке и на плече, что очень хорошо моделирует объемную форму и создает более драматическое настроение. Даже при таком правильном расположении света глаза выглядят немного бесцветными, поскольку в них отражается софтбокс.

Плоское освещение
Если у человека выделяются скулы, ошибки освещения могут быть спрятаны. Естественный рельеф лица на снимке вверху создает тени, скрывая плоский характер освещения, хотя положение рисующего света не было изменено.

Плоское освещение профиля
Расположив рисующий свет прямо напротив лица, вы получите более спокойный вариант. Освещение плоское, что маскирует любые недостатки кожи. Но обратите внимание, как подобное расположение света отразилось на глазах: они кажутся тусклыми и бесцветными.

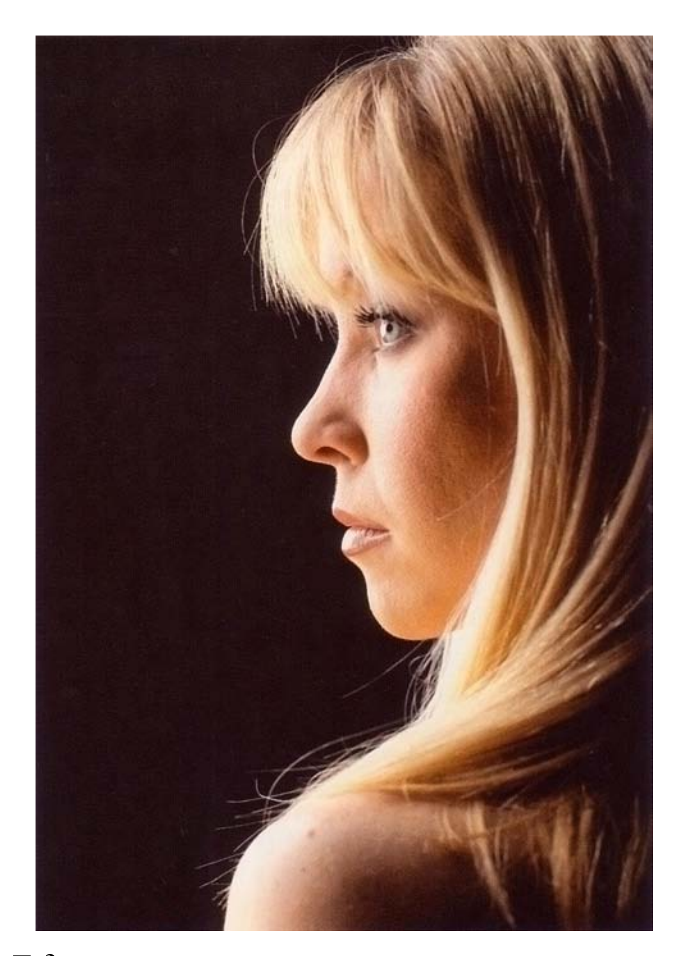
Первое, что нужно решить, делая снимок в профиль, подходит ли вообще этот стиль для вашего клиента, или же он будет излишне выпячивать несовершенную форму носа или щек.

Освещение портрета в профиль простое. Я обычно предпочитаю использовать лишь два вида света -софтбокс в качестве основного источника, освещающего лицо, и второй источник - подсветку волос. Такой свет сзади выделяет отдельные черты. Мне нравится это настроение, создаваемое «мазками» света на лице при минимальном количестве деталей в тенях. Но в некоторых ситуациях вам захочется добавить сюда и заполняющий свет.

Рисующий свет

Прикрепите небольшой софтбокс на рисующий свет, ведь вам требуется осветить лишь голову и плечи человека. У софтбокса есть несколько рассеивающих слоев, позволяющих давать мягкое ровное освещение. Вы можете контролировать степень рассеивания, удаляя один или больше таких слоев.

Расположите рисующий свет под углом 45° к объекту, это создаст такой же рисунок, как при освещении под углом 45°. Ближайшая щека попадет в тень, человек будет казаться стройнее, фигура четко прорисуется. Если кожа имеет сильные дефекты, поставьте источник рисующего света прямо перед лицом модели, фактура кожи будет выявлена не так

Подчеркиваем цвет глаз

На этом снимке расположение рисующего света такое же, как и на предыдущем, но я попросил модель развернуть взгляд немного в сторону камеры. Белок стал менее заметен, зато радужка более яркая и насыщенная цветом.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Если у человека большой нос, от съемки в профиль лучше отказаться.
- Самая распространенная ошибка при съемке портретов в профиль - это неправильное положение глаз. Если человек смотрит чуть в сторону от рисующего света, на снимке слишком сильно выделяется глазной белок. Попросите человека перевести взгляд на ближайший к камере край софтбокса.
- Складки на шее прикройте волосами.

явно. Однако учтите, что лицо при этом будет выглядеть полнее.

Подсветка волос
Подсветка волос выполняет сразу две функции в таком портрете: не только освещает голову и подсвечивает волосы, но еще и рисует светом профиль, расставляя при этом акценты на лице. В этом случае подчеркивается контур лица, но любые недостатки кожи становятся заметнее.

Заполняющий свет
Заполняющий свет обычно не нужен для съемки портрета в профиль, он лишь помогает уменьшить количество теней на неосвещенной половине лица. Однако, если вы хотите проработать больше деталей в тенях, установите заполняющий свет на 1,5 делений мощности меньше, чем рисующий, и поставьте его позади камеры, чтобы на человека падал ровный поток света. Работая на натуре или используя окно в качестве контрового источника света для профильного портрета, поставьте перед камерой отражатель, проследив, чтобы затылок не был освещен и ухо не стало слишком активным.

Фоновый свет
Фоновый свет не обязателен в данном случае, но если вы все же используете его, делайте это осторожно, не привлекая много внимания к заднему плану.

Фоновый свет помогает отделить фигуру от фона. Но если вы используете цветные фильтры, чтобы добавить цвета, или освещаете цветной фон с помощью тубуса или сотовой насадки, снимок приобретет совершенно другое настроение. Не освещайте фон слишком ярко, внимание зрителя будет отвлекаться от главного объекта съемки.

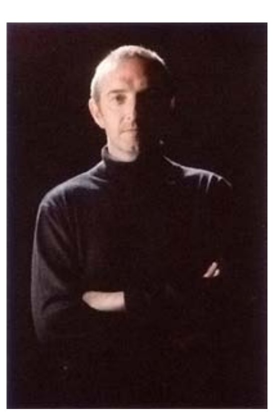
Боковое освещение

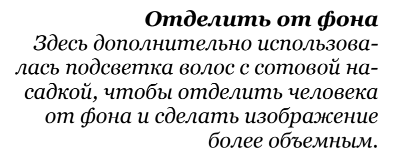
Боковой свет вполне оправдывает свое название: он освещает лишь половину лица, оставляя другую половину в полной тени. Это очень простой и эффективный способ изменить настроение портрета, он чаще используется для мужских портретов.

Простейший способ добиться эффекта бокового освещения в портрете - использовать только рисующий свет и подсветку волос. Заполняющий свет или отражающие экраны излишне проработают детали в тенях, разрушив эффект бокового освещения.

Рисующий свет
Источник рисующего света можно использовать с любой насадкой, позволяющей контролировать распространение света. Наиболее эффективны узкий софтбокс, а также рефлектор со шторками или с сотовой насадкой. Поставьте свет под углом 90° к человеку и камере и постепенно двигайте его до тех пор, пока дальняя половина фигуры не окажется полностью в тени. Линия, разделяющая свет и тень, должна проходить через центр носа и лица. Этот эффект одинаково хорошо работает и с мягким, и с жестким светом, оба они создают освещение наподобие театрального.

Подсветка волос
Она используется не только чтобы детальнее показать волосы, но и чтобы отделить человека от фона. Подсветку для волос обычно устанавливают сзади и с той же стороны от объекта съемки, что и рисующий свет, располагая ее как можно ближе к человеку, но так, чтобы прибор не был виден в кадре. Однако подсветку для волос вы може-

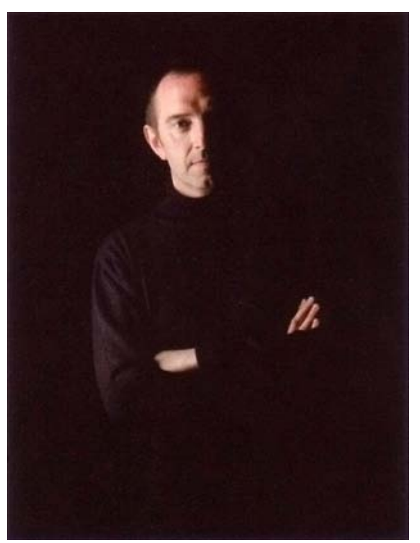

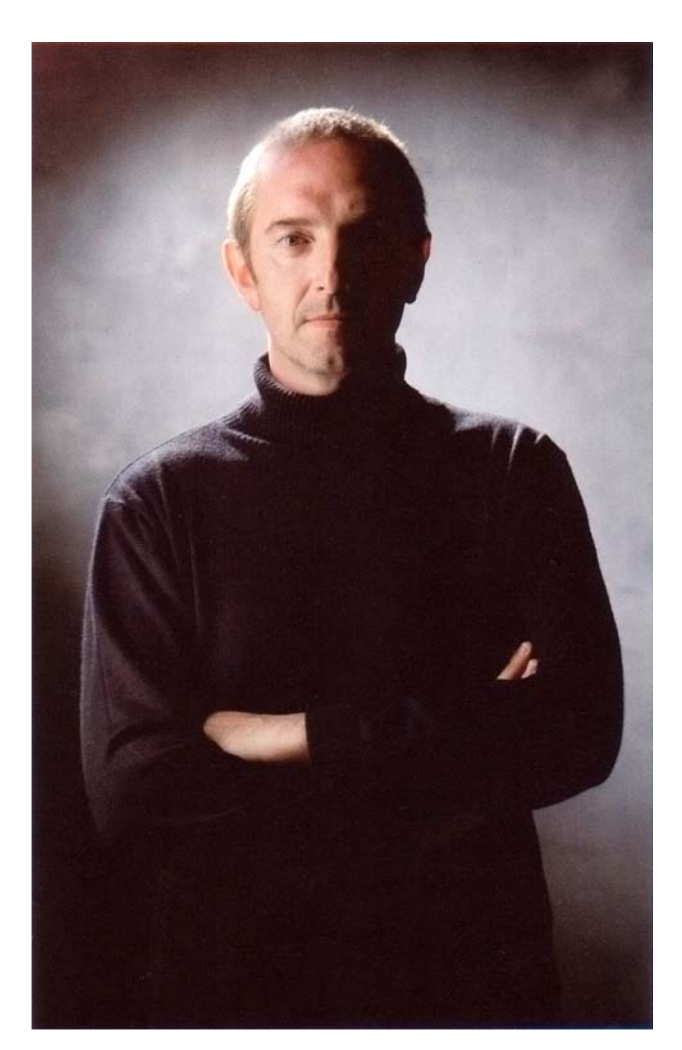

Отделить от фона
Здесь дополнительно использовалась подсветка волос с сотовой насадкой, чтобы отделить человека от фона и сделать изображение более объемным.

те расположить и с противоположной стороны, создав несколько световых пятен на той части тела и лица, что расположены в тени. Но это делается исключительно ради эффекта, поскольку таким способом нельзя имитировать льющийся в одном направлении свет.

Боковое освещение с одним источником света
Простой способ создать совершенное боковое освещение портрета - использовать всего один источник света, установленный под углом 90° позирующему человеку так, что при этом одна сторона его лица освещена, а вторая полностью погружена в тень.

Подсветить фон для отделения
Подсветка фона дает больший эффект разделения человека и фона, правда, при этом портрет теряет свою напряженность.

Светлая одежда как отражатель
Когда на человеке светлая одежда, от нее отражается большая часть света, который на нее попадает, и часть теней хорошо прорабатывается.

А ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ...

- Чтобы убедиться, насколько проста техника создания бокового света, поставьте модель в темной комнате около окна с задернутыми шторами. Слегка отодвиньте штору, впустив узкий луч света, и попросите модель пройти через этот луч,
- Осветите боковым светом модель, а затем фон.
- Попробуйте использовать подсветку волос с цветным фильтром, лучше всего с красным и голубым. Понаблюдайте, как появление цветного ореола изменяет настроение и стиль портрета.

Управление светом
Я осветил боковым светом лицо, но отрегулировал падающий на руки световой поток, установив для этого черный поглощающий экран («французский флаг») рядом с ближней к источнику света рукой. Эта же рука заслоняет свет, направленный на другую руку, и внимание зрителя не отвлекается.

Установка света
На этом снимке рисующий свет с рефлектором расположен под углом 90° к объекту съемки.

Освещение «бабочка»

Освещение «бабочка» вполне оправдывает свое название: когда источник света расположен высоко, под носом появляется тень, напоминающая своей формой крылья бабочки. Освещение «бабочка» обычно используется в фотографии красивых девушек.

Освещение «бабочка» очень простое: все, что вам нужно, - очень большой источник рассеянного света, расположенный высоко перед объектом съемки. Чем ближе к человеку вы поставите софтбокс, тем более мягким будет свет и сильнее эффект. Вы можете «вытянуть» любые тени, расположив перед объектом съемки или под источником света отражающий экран. Поскольку источник света находится прямо перед человеком, освещение будет ровным, с меньшим количеством теней - и, следовательно, лицо будет казаться более широким.

Высокая точка съемки необходима, чтобы выделить подбородок и глаза. Поскольку портрет в таком стиле всегда очень жестко кадрирован, обычно используется телевик, чтобы показать в перспективе черты лица и подчеркнуть большие блики в глазах - от софтбокса вверху и отражателя внизу. Я обычно использую объектив с фокусным расстоянием 120-мм для среднеформатной камеры и 100-мм для 35-мм камеры.

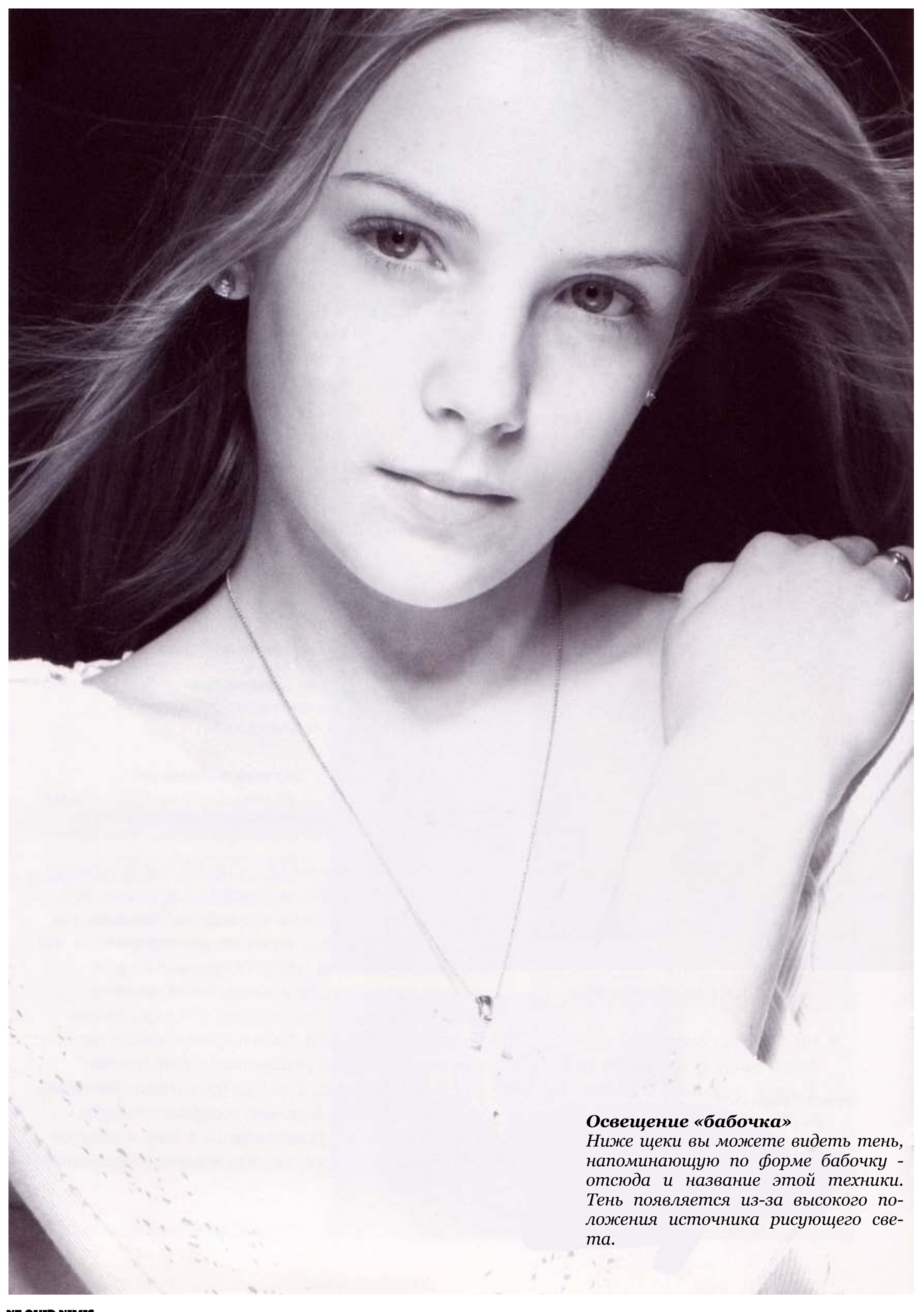
Свет из фильма ужасов
Если отраженный снизу свет окажется сильнее света от основного источника, портрет, как это видно на снимке, получится зловещим и мрачным.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Не давайте слишком много света снизу, от отражающего экрана, лицо выйдет довольно зловещим. Выбирайте для съемки белый, серебристый или «солнечный» отражатель (см. с. 24).

А ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ....

Установите источник света прямо над человеком. Возьмите кусок картона, покрытый алюминиевой фольгой, и расположите его под подбородком так, чтобы он работал как отражающий экран и подсвечивал лицо снизу. Попросите модель перемещаться вперед и назад, понаблюдайте за изменениями. Когда человек слишком сильно придвигается вперед, лицо подсвечивается лишь экраном, и эффект ужасающий. Если человек отодвигается назад, большая часть лица освещена, но если он слишком сильно отодвинется назад, глазные впадины проваливаются в тень и кажутся почти черными, даже с использованием отражателя.

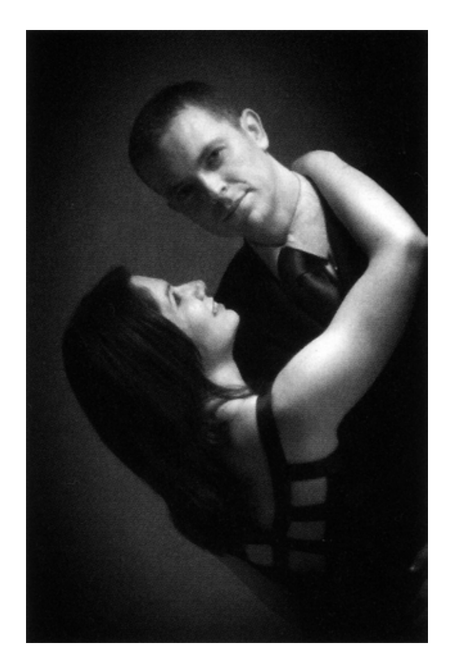
Освещение «бабочка»
Ниже щеки вы можете видеть тень, напоминающую по форме бабочку - отсюда и название этой техники. Тень появляется из-за высокого положения источника рисующего света.

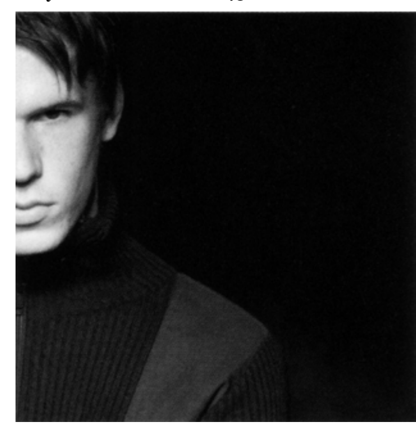
Портрет в темной тональности (Low key)

Темная тональность (низкий ключ) - традиционный стиль портретной фотографии. Это подражание манере художника Рембрандта, который многие свои портреты писал темными на темном фоне, привлекая внимание к лицам с помощью ярких световых пятен.

Секрет такого портретного стиля - в сочетании темной одежды и темного фона с минимальным количеством света, который выделяет человека и дает совсем немного деталей в тенях, необходимых, чтобы создать объемность фигуры. Контраст регулируется с помощью заполняющего света или отражателя.

Для портретов в темной тональности вам потребуется рисующий и фоновый свет. Также можно использовать заполняющий свет и подсветку волос, но в таком случае световой рисунок очень близок к классическому освещению под 45°.

Деталь в темной тональности
Свои портреты, снятые в темной тональности, я часто делаю черно-белыми на черном фоне; такое простое решение не отвлекает внимания. Для этого снимка я использовал параболический рефлектор, расположенный спереди-сверху над юношей. В свете прорисованы основные формы лица, освещенность при переходе к деталям одежды постепенно падает.

Портрет в темной тональности
Это прекрасный пример классического портрета в темной тональности с характерными чертами современного стиля; фон освещен совсем слабо, свет привлекает наше внимание к коже, лицам, очертанию руки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Используйте освещение в темной тональности для портретов традиционного стиля, которые заказывают, например, по окончании школы. Этот стиль передает ощущение торжественности.
- Техника темной тональности хороша для портретов в профиль.
- Кисти рук могут отвлекать внимание в портрете, выполненном в темной тональности; они будут слишком выделяться на фоне темной одежды и фона, причем выглядеть даже ярче из-за естественного отражения света, причем это не зависит от цвета кожи.
- Если вам сложно представить, как будет выглядеть снимок, прищурьтесь, чтобы уменьшить контрастность и имитировать видение камеры.

Только не думайте, что если снимок темный, экспозиция - это не проблема. При передержке на портрете появятся слишком глубокие тени и в них проработается недостаточно деталей, при недодержке вы получите снимок с очень низкой контрастностью.

Рисующий свет

Поставьте рисующий свет под углом 45° к объекту съемки, снабдите его софтбоксом, чтобы свет стал мягче, или рефлектором со шторками, если хотите получить более контрастное освещение.

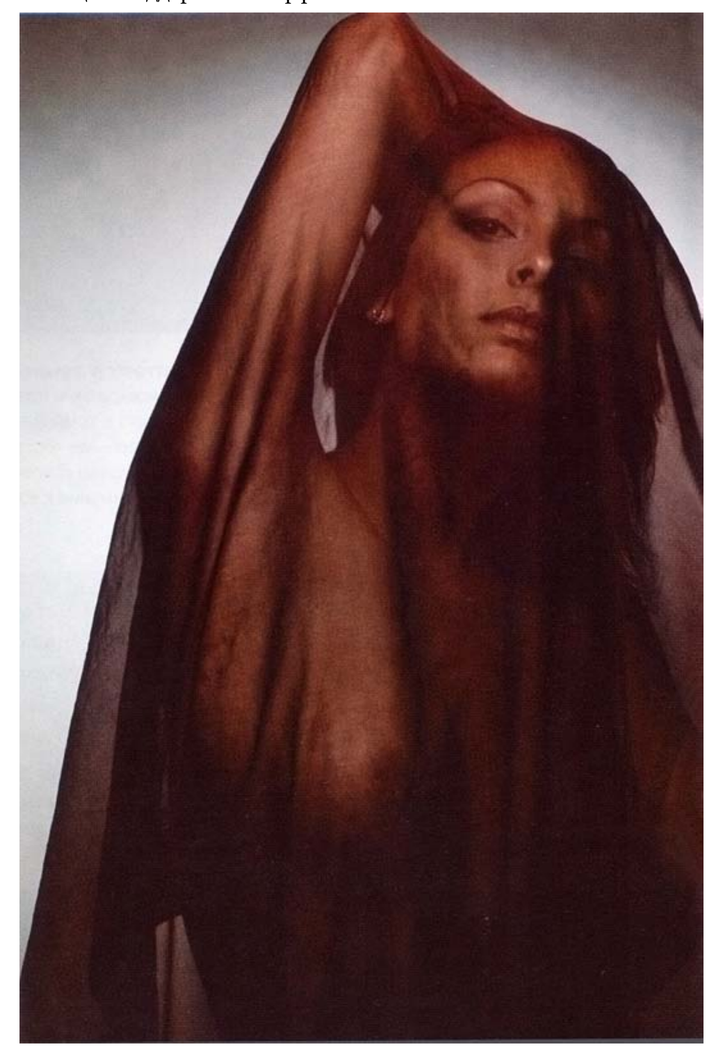
Характер освещения можно сделать более утонченным и изысканным, если использовать шторку с фигурными вырезами по краю.

Фоновый свет

Как вы уже знаете, назначение фонового света - отделить объект съемки от фона и сделать изображение объемным. Не пересветите задний план, это разрушит саму идею портрета в темной тональности.

А ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ...

В затемненной комнате поставьте человека около узко направленного источника света, например, прибора с прожекторной насадкой или солнечного луча, пробивающегося из-за приоткрытой шторы. Попросите модель надеть сначала белую или любую светлую одежду, затем сменить ее на черную или другую темную и, наконец, на цветную. Проследите, как меняется изображение. Наиболее эффектна темная одежда, она не отвлекает внимания от лица и поддерживает эффект темной тональности.

Смягчение яркости кожи

Снимая обнаженную натуру, я всегда выбираю темную тональность, будь это черно-белый портрет или цветной, свет помогает мне передать настроение. На этом снимке я покрыл модель темной прозрачной накидкой, чтобы приглушить яркость кожи и рассеять блики от основного источника света. Я старался привлечь внимание к общему силуэту фигуры, более интенсивно подсветив фон, отчего вокруг фигуры появился светящийся ореол. Глаз зрителя всегда отыскивает самые яркие участки изображения, но если яркая область перекрывается более темной, внимание останавливается именно на этой детали.

Смягчая тон кожи
Для этого портрета в темной тональности я использовал софтбокс в качестве рисующего света и рефлектор с сотовой насадкой как подсветку волос. Я поставил рисующий свет под углом 90° к объекту съемки, чтобы сохранить детали на плечах. Подсветку волос я использовал, чтобы обрисовать слабые контуры плеч.

Лицо в центре внимания
Хотя женщина лежит на белом фоне, эффекта темной тональности удалось достичь, направив прожекторную насадку на лицо. При переходе к заднему и переднему планам освещенность постепенно ослабевает. Прожекторная насадка не была полностью сфокусирована, что создает естественное виньетирование вокруг фигуры.

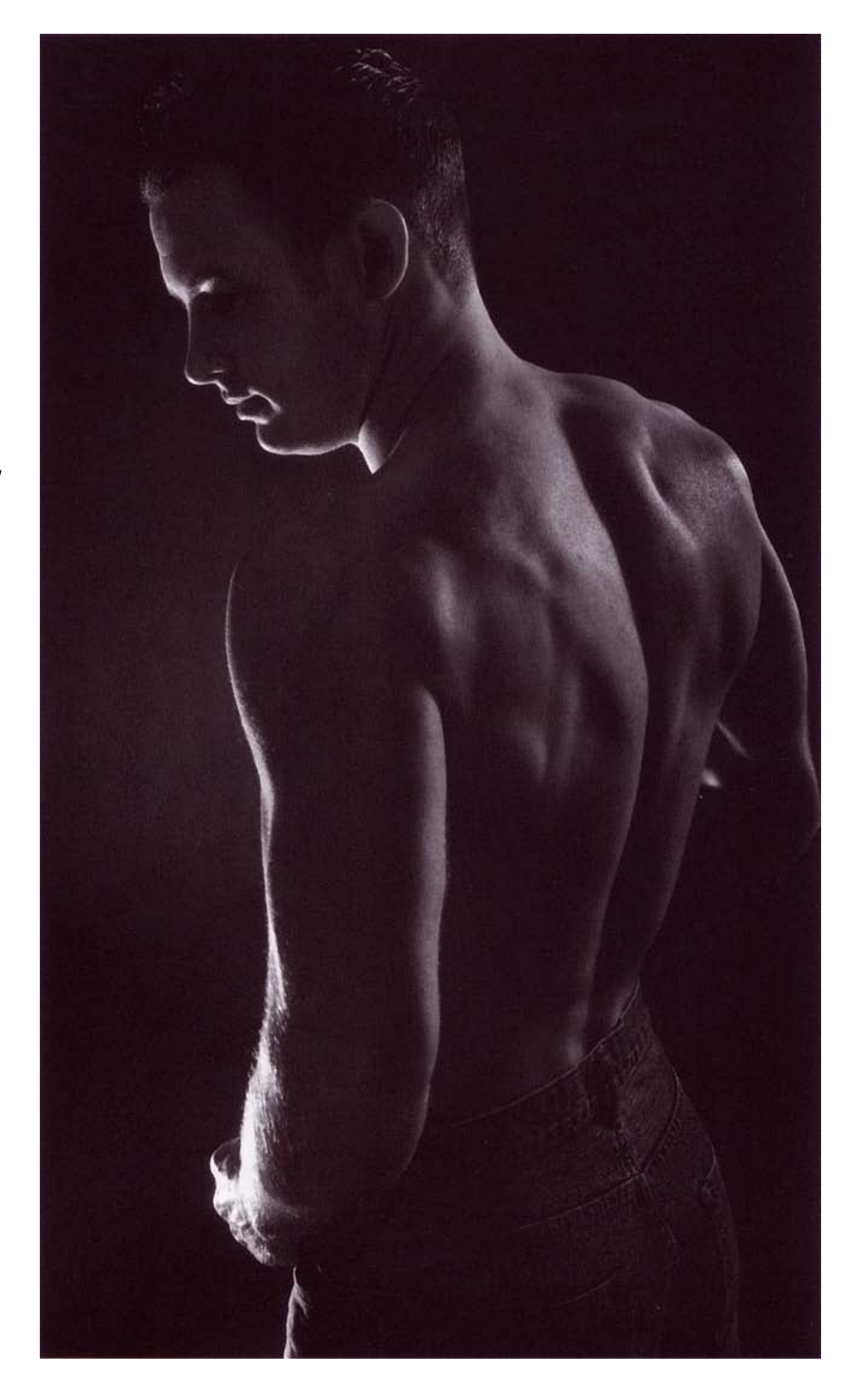
Управление бликами на коже
Когда вы столкнетесь с отражательной способностью кожи, ваше мастерство владения светом станет особенно важным. Здесь я установил рисующий свет под углом 45° к беременной женщине, чтобы сделать ее доминантой портрета и акцентировать внимание на округлости живота. Мужчина стоит, загораживая женщину от света, и это усиливает настроение портрета. Я использовал фоновую подсветку, чтобы слегка осветить серый задник и отделить голову женщины и плечо в тени от фона.

Настройка света
Для черно-белой версии этого портрета я оставил тот же свет, но немного поменял расположение фигур - подвинул мужчину ближе к камере и опустил его плечо, чтобы он еще больше загораживал женщину своим телом. Уменьшив освещенность кожи, я сделал портрет еще более романтическим. Как правило, поменять положение фигур проще и быстрее, чем переставлять свет.

Детали в «мазках» света

Жесткий свет и темный фон придают драматический характер торсу мужчины. На этом портрете тело «лепят» всего два источника света, чтобы подчеркнуть мускулистость спины. Я поставил рисующий свет, снабженный рефлектором с полированной поверхностью, за объектом низко и направил его в сторону камеры, чтобы создать эффект контражурного освещения, привлекающего внимание к профилю. Источник жесткого света дает очень резкие световые пятна и делает эти области самыми яркими участками изображения. С противоположной стороны от рисующего света, чуть выше у камеры я поставил софтбокс. Выбранного отношения мощностей рисующего и заполняющего источников достаточно, чтобы показать рельеф спины, но не менять ее тональности.

Портрет в темной тональности с одним источником света

Даже один источник света способен создать очень выразительный портрет. Но когда количество источников ограниченно, умение управлять светом становится особенно важным.

Когда вы используете только один источник света, необходимо решить, что еще, кроме лица, нужно осветить, чтобы придать изображению объем и форму и создать портрет определенного настроения и стиля. Начните с выбора характера освещения - жесткого или мягкого. С одним источником света я обычно выбираю чуть более жесткий свет, чем тот, который использую при работе с несколькими приборами. Изменить жесткость можно за счет количества слоев рассеивающего материала на софтбоксе или использования рефлектора со шторками.

Только софтбокс
Этот снимок был сделан с использованием большого софтбокса, установленного под 45° к объекту съемки и камере, софтбокс слегка развернут к камере, чтобы свет был более ровным.

Софтбокс плюс отражатель
«Солнечный» отражатель, расположенный снизу от девушки, направляет свет на объект, теперь в тенях видно больше деталей.

Софтбокс плюс отражатель сбоку
Используя отражатель, чтобы «вытянуть» детали в тенях, будьте осторожны и не привлекайте внимание к тем деталям, которые оставались бы в тени при естественном освещении, например, солнцем. Здесь отражатель расположен с противоположной стороны от основного источника света, волосы и рука с теневой стороны освещены слишком ярко, портрет выглядит плоским и неестественным.

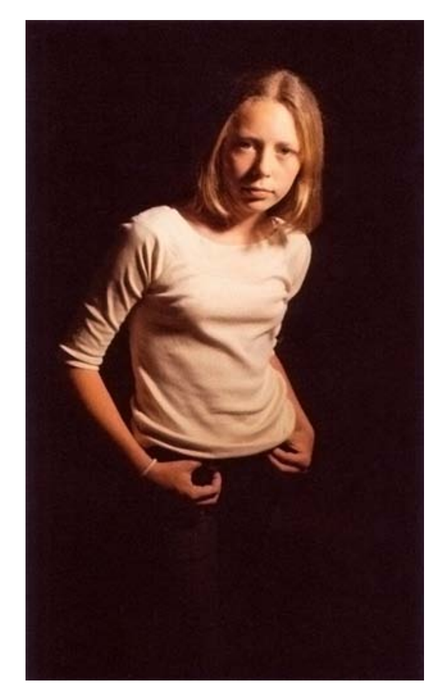

Софтбокс развернут к фону
Чтобы отделить фигуру человека от заднего плана, я слегка развернул софтбокс в сторону фона. Поскольку черная бумага поглощает большую часть света, я прикрепил на вторую вспышку рефлектор со шторками, чтобы подсветить фон справа. Получился портрет в темной тональности, но с заметным отделением фигуры от фона.

Добавить отражатель, чтобы увеличить количество деталей

Эту серию снимков я сделал, используя один источник света, снабженный большим софтбоксом. Он был установлен под углом 45° к объекту съемки, и, поскольку задний план темный, светлая одежда помогла отделить фигуру от фона.

Вы можете увидеть разницу между расположением «солнечного» отражателя с противоположной стороны от рисующего света и снизу от объекта, детали проявляются по-разному. Можно заметить, что отражатель, установленный ниже человека тыльной стороной к основному свету, дает более естественную тень.

Жесткий свет

Для этого портрета я использовал рефлектор со шторками. Поскольку рисующий свет не рассеивается, портрет решен в более жесткой манере, контраст освещения увеличился.

Больше теней, или Освещение в стиле Рембрандта

Эти два снимка показывают тонкие различия между освещением под 45° и рембрандтовским светом. При освещении под 45° на дальней стороне лица от носа к уху лежит тень, на теневой щеке появляется треугольник света. Освещение в рембрандтовском стиле отличается небольшим бликом в правом глазу, выхватывая лишь несколько деталей, в том числе цвет глаз.

Рембрандтовский свет

Небольшое количество света попадает на глаз с теневой стороны, этот стиль освещения напоминает манеру письма художника Рембрандта.

Освещение под 45° со шторками

Схема света под 45° дает глубокую тень от носа, на щеке появляется треугольник света.

Устанавливаем отражатель

Этот снимок показывает одно из лучших расположений отражающего экрана.

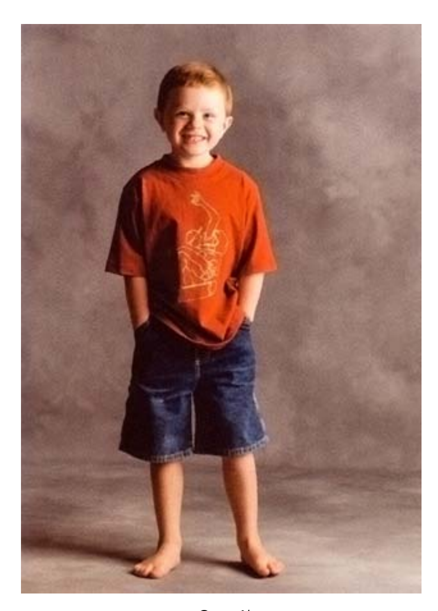
Портрет в средней тональности (Mid key)

Общая тональность такого портрета достаточно темная, с участками высокой контрастности на фигуре самого человека. Средняя тональность (средний ключ) ассоциируется больше с черно-белой фотографией, нежели с цветной.

Если вы используете раскрашенный фон, равноценный 18%-ному серому, например, с рисунком облаков, как на снимке, расположенном ниже, портрет в средней тональности может быть освещен очень просто, чаще всего одним источником, выполняющим одновременно функции рисующего и фонового света.

Поскольку фон темный, вы можете поставить прибор так, чтобы он освещал лишь одну половину задника. Появится естественный переход от света к тени, завершающийся полной темнотой.

Конечный результат будет зависеть от того, какой отражательной способностью обладает материал фона. Так, если фон выполнен из блестящего материала,

Портрет в средней тональности
Для удачного портрета в средней тональности необходим достаточно мягкий свет и нейтральный фон. Этот портрет освещается сбоку, рисующий свет смягчается с помощью софтбокса, направленного в сторону фона и посылающего часть лучей на объект. Если вы хотите добиться более ровного освещения, поставьте около камеры заполняющий свет, он осветлит тени. Если установить мощность заполняющего света на полступени меньше рисующего, изображение будет более светлым. А если на ступень меньше основного, сохранится большая объемность изображения.

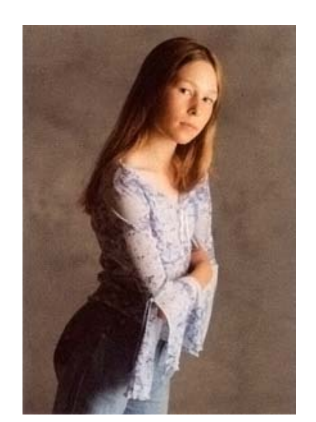

Создание средней тональности
Это простая система с использованием всего одного источника света с большим софтбоксом. Мягкий рассеянный свет освещает и человека, и фон с изображенными на нем облаками.

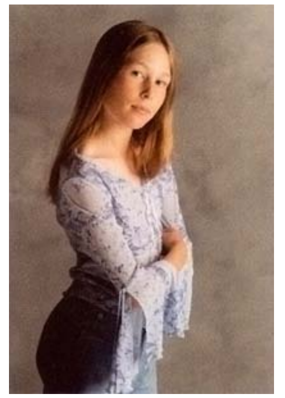
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Используйте шторки, чтобы контролировать
- распространение света и чтобы не освещать то, что все равно не войдет в кадр. Попробуйте использовать более длинные выдержки, чтобы увеличить проработку окружающей обстановки и сделать свет более теплым.
- Если вы задались целью воспроизвести рембрандтовскую технику освещения, используйте рисующий свет с прожекторной или сотовой насадкой.
- Помните, что, когда вы используете минимальное количество источников, вам нужно очень точно оценивать рисунок света, поскольку свет этот не смягчается.

Небольшие изменения
Эти снимки показывают, какие тонкие, но важные изменения можно внести, если воспользоваться отражателем дополнительно к единственному источнику света.

Только рисующий свет
Этот снимок демонстрирует эффект, создаваемый основным источником света, направленным прямо на позирующего человека.

Добавление отражателя
Серебристый отражающий экран находится ниже человека с той же стороны, что и рисующий свет. Смягчены тени под подбородком. Экран также подсвечивает все лицо в целом, создавая светлые участки на фоне темного задника.

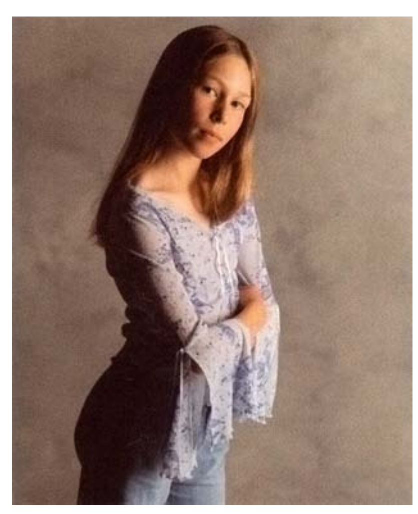
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Если софтбокс находится близко к объекту съемки, естественное угасание света сделает фон слишком темным. Чтобы подсветить фон, поверните софтбокс так, чтобы только его край освещал человека, а большая часть - задний план.
- При съемке портрета в полный рост софтбокс находится на достаточном удалении от объекта съемки, поэтому тональности заднего плана и основного объекта будут близки.
- Всегда лучше использовать заполняющий свет в качестве потока света, полностью освещающего объект, так легче регулировать освещенность теней.

например, шелка или атласа, даже если он черный, часть света будет отражаться. Однако, если вы используете матовый материал, например, вельвет, количество отраженного света уменьшится на три ступени диафрагмы.

Используя лишь один источник света для создания портрета в средней тональности, обычно я устанавливаю на него рефлектор со шторками. Это позволяет мне контролировать не только распространение света, но и форму светового пятна на фоне, а также жесткость света.

Чтобы сделать фон светлее, я ставлю человека ближе к фону, тогда рисующий свет с большим софтбоксом освещает как лицо, так и фон.

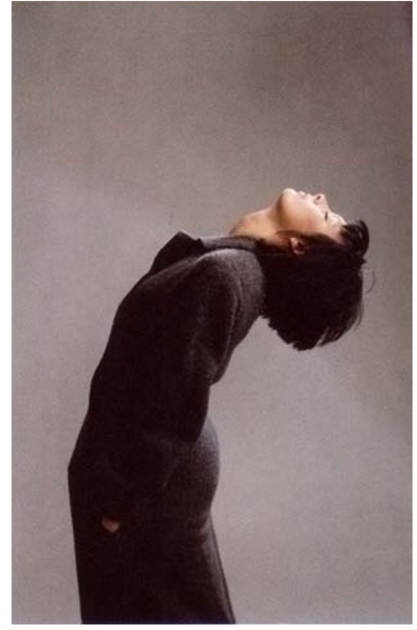

Усиливаем тени
Развернув рисующий свет к фону и используя только край софтбокса для подсветки основного объекта съемки, вы уменьшаете яркость света объекта. Это происходит потому, что свет, размытый краем софтбокса, настолько мягок, что становится тенью, как только достигнет отражающих поверхностей лица и одежды.

А ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ

Поэкспериментируйте с различными материалами, чтобы понять, как они отражают свет. Набросьте ткань на задник или повесьте вместо шторы у окна. Если вы используете окно, сделайте это в темное время суток, чтобы солнечный свет не мешал.

Поставьте студийный свет. Начните с простого наблюдения за отличиями, потом сфотографируйте их, отмечая, как камера фиксирует цвет и другие характеристики материала. Лучше воспользоваться цифровой камерой, которая позволяет увидеть результат немедленно. Поскольку разные камеры по-разному передают оттенки цвета, включите в кадр стандартную 18%-ную серую карту.

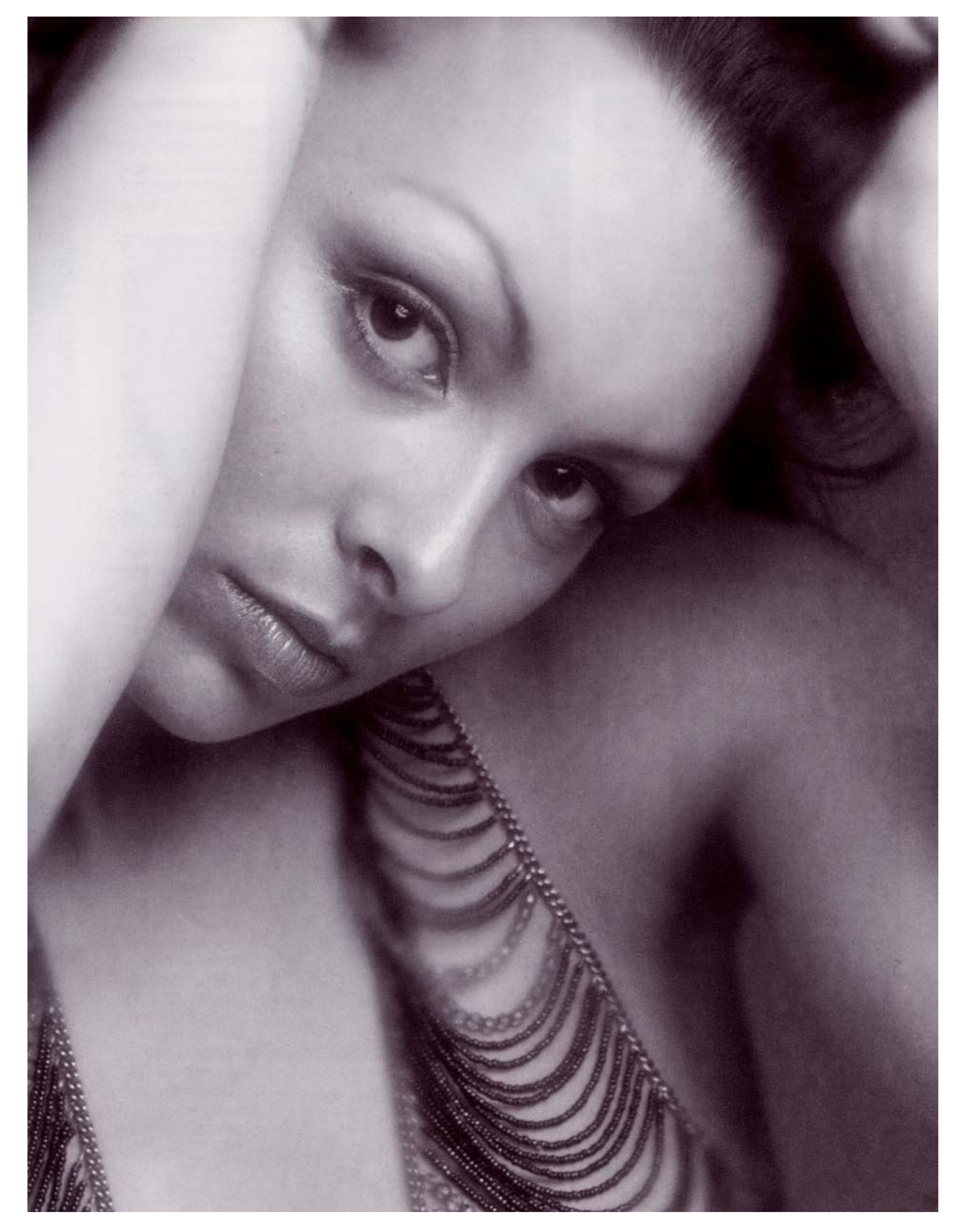
Скульптурное освещение
Этот снимок был сделан с использованием рисующего света, снабженного параболическим рефлектором, расположенным прямо над человеком. Естественное распределение света помогает осветить фон. Легкий контровой свет (подсветка волос) лепит лицо, как скульптор глину, и привлекает к нему внимание.

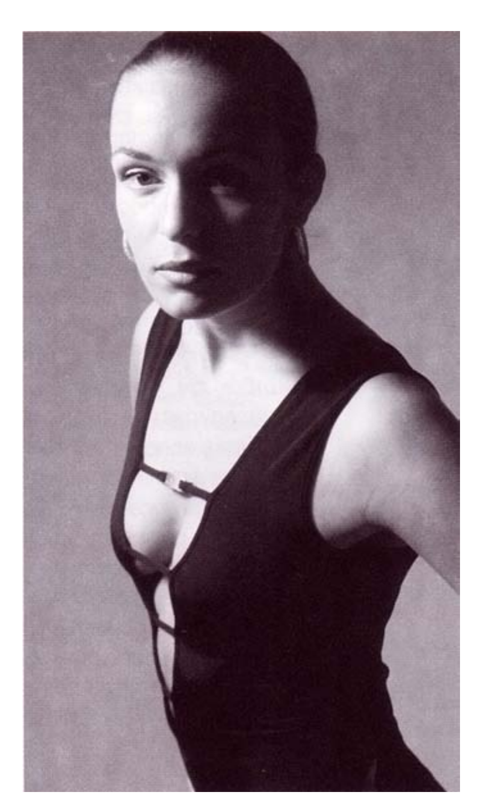
Используем шторки
Снимая этот портрет, я слегка прикрыл шторки, чтобы убрать свет с фона и сделать его более темным.

Ровное освещение
Чтобы добиться средней тональности снимка, я воспользовался рисующим светом с рефлектором, направленным на модель чуть снизу, второй источник света расположен с той же стороны,что и рисующий, но чуть ближе к фону, чтобы освещать белую стену. Этот свет тоже смягчался с помощью рассеивающего материала, чтобы избежать бликов от рефлектора. Всегда трудно добиться ровного освещения, особенно для портрета в полный рост. Для съемки небольших групп установите освещенность фона на одну ступень диафрагмы ниже, чем рисующего света.

◂ *Минимизируем отражение*
Портрет в средней тональности - обычно это сочетание источника мягкого света (чтобы минимизировать отражения света от освещенных участков и устранить образование глубоких теней) и средних по тону объекта съемки, одежды и фона. Для этого портрета я использовал рисующий свет с параболическим рефлектором, чтобы сделать свет мягче. Он также позволяет немного усилить тени, так как притемняет кожу и одежду, акцентируя внимание на лбу, носе и глазах. Правая рука находится ближе к свету и, соответственно, освещена ярче, но, скадрировав ее, я сохранил нейтральную тональность.

Управляем рисующим светом
Хотя световой рисунок на лице напоминает рембрандтовский, общая тональность этого портрета средняя. Использовался лишь один прибор -рисующий свет с рефлектором и шторками. Я поставил его под углом 90° к модели, но чуть повернул, чтобы подсветить ровную белую стену. Поскольку модель находилась ближе к свету, чем свет к заднику, стена стала серой. Я также попросил модель немного повернуть голову к свету, чтобы подсветить расположенные в тени глаз и щеку: всегда легче повернуть объект съемки, чем двигать свет.

Манипуляции в Photoshop
Используя Photoshop, я создал несколько копий слоев вокруг лица и тела и использовал фильтр Motion blur для эффекта вибрации. Полученное изображение было скадрировано, скопировано и отзеркалено, фон сверху дорисован до вертикального формата. В центре, где два изображения сливаются в одно, я сделал столб света.

Три источника света
Этот снимок показывает, что использование трех источников света дает еще большее отделение объекта от фона и ощущение объемности. Я использовал рисующий свет с параболическим рефлектором, подсветку для волос и фоновый свет, а кроме того, еще и трирефлектор.

Портрет в светлой тональности (High key)

Если вы хотите получить очень ясный и простой портрет, который подчеркивал бы динамику позы, это портрет в светлой тональности. Установка света для него немного сложнее, чем для предыдущих вариантов, поскольку будет задействовано несколько источников света и придется внимательнее следить за распространением света и контрастностью.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Чтобы на фоне не было видно швов, используйте рулонную белую бумагу.
- Я использую белый бумажный фон в сочетании с белым же виниловым покрытием для пола. Это упрощает уборку и предотвращает загрязнение бумаги.
- Если вы снимаете с цветными фильтрами, чтобы получать снимки в светлых пастельных тонах, уменьшите мощность одной из фоновых подсветок.

Термин High key («высокий ключ») описывает снимок, решенный в светлой тональности, со светлым задним планом, даже более светлым, чем сам объект съемки. Снять погрудный портрет в такой тональности просто, но чем больше людей на снимке, тем больше вам придется потрудиться.

Схема света для портрета в светлой тональности включает пять источников: заполняющий свет с большим софтбоксом, который мягко освещает все тени; рисующий свет с шестигранным овальным софтбоксом, установленный под 45° к объекту съемки, он моделирует фигуру, рисует ее объем и формы; подсветку волос, расположенную с той же стороны, что и рисующий свет, но сзади, чтобы создавать достаточную освещенность плеч и волос; и, что очень важно, две фоновые подсветки - по одной с каждой стороны, они освещают одновременно и фон, и пол.

При съемке портретов в светлой тональности возникают две основные проблемы: если фон недостаточно освещен, он выглядит грязным, а если фон, наоборот, освещен слишком сильно, появляются ореолы вокруг волос или плеч, образуется легкое свечение.

Заполняющий свет

Прибавьте мощность заполняющего света, чтобы лучше проработать детали в тенях, установив ее на одну ступень ниже мощности рисующего света. Смягчив заполняющий свет, вы избавитесь от бликов и отражений, а также добьетесь ровного распределения света по всей плоскости объекта съемки.

Рисующий свет

Рисующий свет обычно смягчается большим софтбоксом, который дает более нежные тени. Альтернатива софтбоксу - рефлектор с более жестким светом, но в этом случае объект будет отбрасывать довольно резкую тень в направлении от рисующего света. Не забудьте установить мощность рисующего света на одну ступень выше, чем мощность заполняющего, даже если рисующий ослабляется рассеивателем софтбокса, это вполне достаточный контраст.

Подсветка волос

Хотя этот источник света не обязателен, я люблю использовать его при съемке портретов в светлой тональности. Он добавляет блеска волосам и подчеркивает форму го-

Распространенные ошибки

Существует несколько наиболее распространенных ошибок, которые делают фотографы, работая над портретами в светлой тональности. Их легко исправить, если хоть однажды обратить на них внимание.

Грязный фон

Это наиболее распространенная ошибка при съемке в светлой тональности: неправильно освещенный фон кажется грязноватым, а не чисто белым. Всегда устанавливайте освещенность фона на две ступени выше, чем освещенность рисующего света на лице человека.

Неправильная установка мощности

Используя цветные фильтры для фоновой подсветки, увеличьте ее мощность, иначе портрет получится скорее в средней тональности, а не в светлой. Если фоновый свет был установлен на максимум, сбавьте мощность рисующего света (а также заполняющего и подсветки волос, если вы их используете) и отрегулируйте мощности источников так, чтобы сохранить разницу в две ступени диафрагмы между рисующим и заполняющим светом.

Ореолы

Когда фон пересвечен, как на этом снимке, появляются ореолы на границе фигуры и фона.

Цвет от фона

Следите, чтобы цветной свет не попадал на объект, он придает коже неестественный оттенок.

ловы. Я устанавливаю свет на f/8 для темных волос и f/4 для светлых, поскольку свет, падающий сзади, кажется вдвое ярче.

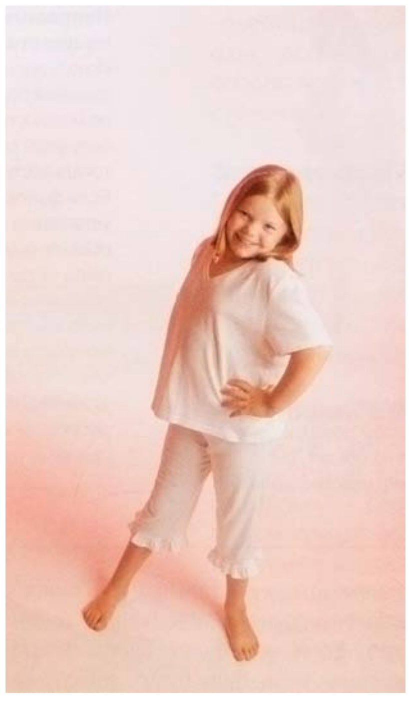
Фоновый свет

Подсветка фона - основной секрет портретов в светлой тональности. Установите приборы с двух сторон и направьте их на фон так, чтобы края световых лучей пересекались в центре. Если все будет сделано правильно, весь фон будет залит светом. Проследите, чтобы полученное освещение не напоминало свет от двух автомобильных фар. Мощность фоновой подсветки должна быть на две ступени больше мощности рису-

ющего - если рисующий установлен на f/8, выберите для фоновой подсветки f/16. Если же у приборов недостаточно мощности, просто помните, что разница должна составлять две ступени. Если максимальное значение для фоновой подсветки f/8, то выберите для рисующего значение f/4 и соответственно измените диафрагму объектива.

Портрет в светлой тональности
При съемке маленького ребенка требуется меньше пространства и меньше оборудования. Хотя для этого снимка я использовал полный комплект приборов, ребенок настолько мал, что хватило бы и двух источников света -одного, с большим софтбоксом для освещения ребенка и пола, и второго, также с большим софтбоксом для освещения фона.

Портрет в пастельных тонах
Используя фоновую подсветку с цветными светофильтрами, вы добавляете пастельные оттенки в портрет. Это красивая вариация традиционного портрета в светлых тонах.

А ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ...

Потренируйтесь снимать простейшие портреты в светлой тональности, используя белый фон или крашеную стену в очень ярко освещенной комнате. Если у вас нет возможности поработать в ярко освещенной комнате или со студийным светом, воспользуйтесь маленькой комнатой, равномерно освещенной верхним светом, который вы сможете замерить. Если это невозможно, используйте отдельный источник для освещения человека сбоку или со стороны камеры, этот свет нужно подобрать на две с половиной ступени диафрагмы ниже, чем общая освещенность в комнате. Но делайте это в крайних случаях, поскольку вам придется установить более длинную выдержку и, возможно, использовать штатив или смириться с небольшой размытостью изображения.

Если у вас нет белого задника, воспользуйтесь несколькими большими белыми простынями, чтобы покрыть ими пол и задний план. Проследите, чтобы простыни не были мятыми, поскольку от складок появятся тени и снимок будет испорчен.

Правильная установка фонового света
Этот портрет был снят с классическим набором осветительного оборудования для светлой тональности, мощность фонового света установлена на две ступени выше мощности рисующего. Очень важно правильное расположение рисующего света, ведь именно от него зависит выявление объема лица и тела, он также освещает часть пола.

Управление рисующим светом
Как обычно, я установил мощность фонового света на две ступени выше мощности рисующего. Но затем поменял значения экспозиции, открыв диафрагму еще на одно деление, чтобы подчеркнуть уже имеющуюся светлую тональность белокурого младенца. Я напечатал снимок с большой контрастностью и поработал с кривыми в Photoshop. Это моя любимая техника при создании портретов в светлой тональности, особенно для черно-белых снимков детей.

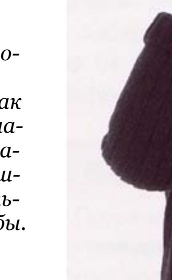
Работаем с тенью
Съемка в светлой тональности не означает, что освещение должно быть ровным. Здесь рисующий свет расположен под углом почти 90° к объекту съемки и очень близок к боковому освещению. Свет отражается от белой стены, пола и фона на затененную часть фигуры. Чтобы контролировать эти отражения, с теневой стороны я поставил черный поглощающий экран.

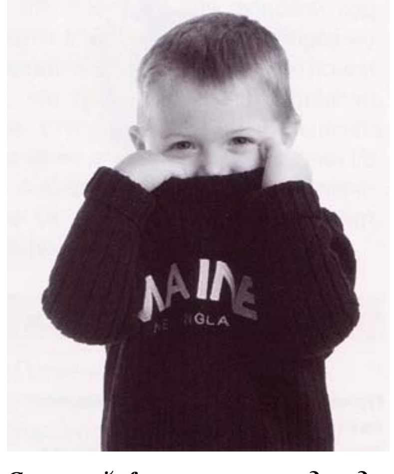

Портрет в светлой тональности
Снимая этот веселый портрет, я использовал классический набор из двух фоновых подсветок, чтобы получить чисто белый фон. Рисующий свет установлен сбоку и создает тени на фигуре.

Изменяем компоновку
Увеличив размер белого фона в Photoshope, мне удалось усилить как светлую тональность снимка, так и общее звучание портрета. Случается, что вы ловите удачное выражение лица, но сам снимок не слишком удачен, фигура занимает больше пространства, чем хотелось бы. Приведенный пример - отличный способ улучшить такой снимок.

Светлый фон и темная одежда
Портрет в светлой тональности обычно ассоциируется со светлой одеждой, однако все определяется количеством белого фона в кадре. Чисто белый фон можно создать с помощью рисующего и фонового света с большими софтбоксами. Чтобы сохранить светлую тональность этого снимка, с той же стороны, что и рисующий свет, но ближе к фону я поставил подсветку волос с сотовой насадкой, которая освещает теневую сторону лица, фигура еще больше отделилась от фона.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Снимая в светлой тональности с различных по высоте точек, помните, что в кадр могут попасть пол или потолок. Белый фон в моей студии к концу рабочего дня выглядит грязным, но небольшая работа в Photoshop очистит его от следов ног. Сначала откройте файл, настройте белую точку, сдвинув указатель белой точки в окне Levels влево, тем самым повысив яркость и контрастность. Затем выберите ластик (Erase), нажмите Erase History на верхней панели и почистите изображение. Но теперь, когда контрастность была повышена, вы можете удалить все оставшиеся пятна, так же как и загрязнения вокруг фигуры человека.

Добавляем фактуру
Я увеличил фактурность портрета, накинув на плечи девочки белый тюль. Теперь она воспринимается не в пустом пространстве. Прозрачный тюль добавил еще один план. Он освещается фоновым светом и рисующим, направленным сверху на девочку. Тюль не только отражает свет, но также дает фактуру, им удобно покрывать подушки, на которых мы снимаем маленьких детей.

Портреты в светлой тональности с использованием одного источника света

Если вам кажется слишком сложным устанавливать все приборы для съемки портрета в светлой тональности, попробуйте использовать всего один источник света. И снова весь секрет заключается в умении правильно направить свет.

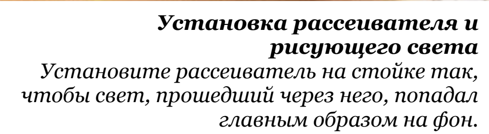
Фон
Удобный фон для портрета в светлой тональности - рулонная белая бумага, белое гладкое полотно или белая стена. Как всегда при съемке портрета в таком стиле, вы должны дать на фон на две ступени больше света, чем на человека, лучше всего достаточно открыть диафрагму.

Свет
Возьмите студийную вспышку с самым широким рефлектором или даже вспышку с открытой лампой. Направьте свет в сторону фона и поставьте его настолько далеко,

Установка света
С таким минимальным количеством оборудования решающее значение имеет ваше умение устанавливать свет. Поместите между источником света и объектом съемки рассеиватель, чтобы получить мягкое, ровное освещение без глубоких теней.

Расположите человека
Расположите человека в тени рассеивателя, чтобы он освещался проходящим рассеянным светом.

Установка рассеивателя и рисующего света
Установите рассеиватель на стойке так, чтобы свет, прошедший через него, попадал главным образом на фон.

Тень на фоне
В кадре видна тень от рассеивателя.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Убедитесь, что освещенность рисующего света, попадающего на лицо человека, надве ступени диафрагмы меньше освещенности фона.
- Вы можете воспроизвести эту технику при съемках на натуре в пасмурный день, используя переносную вспышку. Результат будет зависеть от мощности вспышки.
- Очень эффектно выглядит портрет в светлой тональности, снятый на пляже, человек при этом развернулся спиной к солнцу. Чтобы добиться похожего эффекта в студии, освещайте объект переносной вспышкой сзади и поместите перед ней рассеиватель.

чтобы равномерно осветить фон, пол и объект съемки. Между человеком и вспышкой (лампой) установите рассеиватель, который уменьшит силу света и смягчит его. Помните, что освещенность фона и человека должна различаться на две ступени диафрагмы.

Портреты в полный рост сложнее снимать в такой технике, чем погрудные изображения, поскольку вы не имеете возможности полностью контролировать освещенность большой площади.

Снимая на натуре, я тоже пользуюсь этой техникой, в качестве фона выступает белая стена, рассеиватель устанавливаю между человеком и солнцем. Результат похож на студийные снимки. При необходимости на лицо можно направить больше света, если перед человеком поставить белый отражающий экран.

А ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ...

Натяните хлопковую или льняную ткань перед ярким источником света. Понаблюдайте за тем, как ткань рассеивает и поглощает свет.

Затем поместите человека перед большим окном и поставьте большой отражатель или лист белого картона под 45°. Убедитесь, что результат получился очень похожим.

Портрет в светлой тональности
Рассеиватель смягчает свет от студийной вспышки, создавая более мягкий, но достаточно направленный поток света. Рассеиватель установлен перед человеком справа от него (он не попадает в кадр), чтобы обеспечить необходимую разницу в две ступени между освещенностью лица и освещенностью фона. Но направлен рассеиватель на стену, поэтому она освещена больше, чем сам человек.

Творческая работа со светом

Усвоив основы фотографического освещения, вы можете перейти к творческим экспериментам. Существует множество приспособлений, помогающих формировать световой поток и управлять им. Воображение и настойчивость помогут вам найти свою индивидуальную манеру съемки портретов. Эта глава рассказывает о нескольких простых техниках, которые раз и навсегда изменят ваши представления о возможностях света.

Открытая лампа

Когда свет от лампы смягчается абажуром или направляется рефлектором, мы управляем распределением и контрастностью света. Технику съемки, при которой они не регулируются, называют «открытая лампа». Однако снимки, полученные с таким освещением, могут быть очень впечатляющими.

Простейший способ продемонстрировать эту технику - снять абажур с висящей в комнате люстры. Вы тут же увидите, как свет проникает во все углы и щели, отражаясь от одних поверхностей и создавая черные провалы в тенях других. Такое освещение очень напоминает яркий солнечный свет, и я использую его, располагая объект съемки как можно дальше от источника, если хочу получить более мягкое освещение. Или ставлю человека рядом с источником, если нужны длинные и резкие тени.

Я часто использую технику открытой лампы, когда снимаю с переносной вспышкой - она подсвечивает отдельные детали в тенях, помогая фотографировать при ярком солнечном свете.

Однако при съемке с открытой лампой могут возникнуть проблемы с контрастом, отражением и распределением света. Если вы хотите получить

Засветка
Засветка - это обычная проблема при работе с открытой лампой.

Убираем засветки
Засветки удалось избежать лишь благодаря чуть более высокому положению лампы.

Смягчение контраста
Расположенная рядом с объектом съемки лампа дает очень жесткий рисунок света. Но чем дальше отодвигаешь ее, тем мягче становится освещение: свет отражается от окружающих поверхностей и подсвечивает тени.

Некрасивые тени
Съемка с открытой лампой привела к появлению теней от волос, а также к слишком большой яркости светлых участков. Проследите, чтобы одежда или волосы не давали некрасивых теней. Или расположите между лампой и объектом съемки рассеиватель, чтобы снизить контраст освещения.

максимальный контраст и яркость, ставьте человека близко к лампе. И, наоборот, освещение мягкое и менее контрастное при большем расстоянии до лампы.

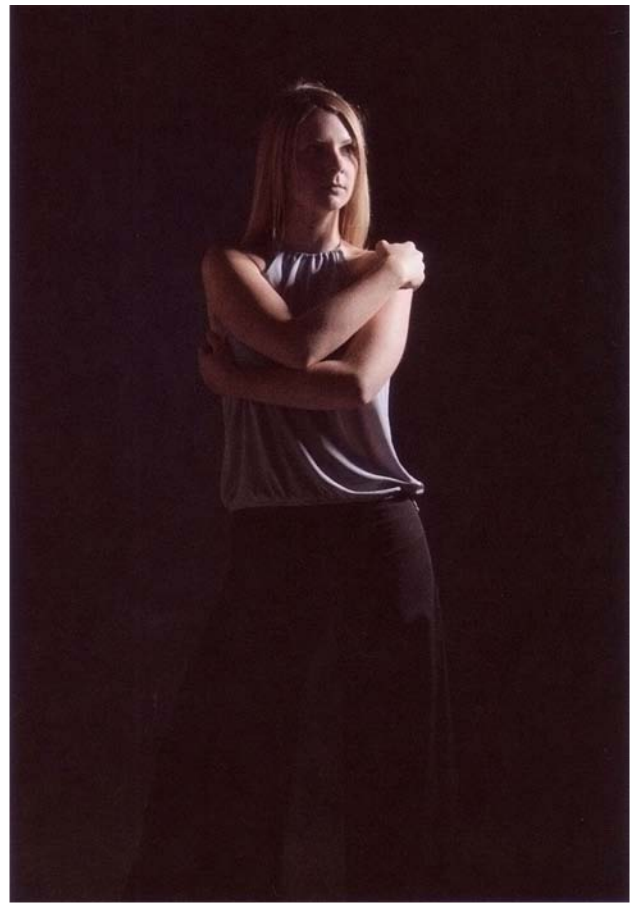
Другая распространенная проблема при съемке с открытой лампой - появление бликов в объективе. Они возникают из-за того, что какие-то лучи света от источника попадают в объектив. На фотографии они выглядят как засветки, чаще всего шестиугольной формы (как диафрагма). Чтобы они не появлялись, присоедините к объективу светозащитную бленду или двигайте лампу, пока блик не исчезнет. Впрочем, не бойтесь и творчески использовать появляющиеся засветки.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Избегайте использования нескольких открытых ламп одновременно, поскольку количество отраженного света увеличивается и обязательно появляются засветки.
- Если источник света невозможно передвинуть, а объектив прикрыть от засветок рукой или картонкой, попробуйте фотографировать с более высокой точки.
- Снимайте со светозащитной блендой на объективе, чтобы предотвратить появление засветок.

А ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ...

В темной комнате снимите с лампы абажур и посмотрите, насколько контрастен рисунок света, когда человек стоит близко к источнику. А теперь отодвигайте человека дальше от лампы и наблюдайте, как освещение смягчается.

Управление светом
Этот портрет сделан с открытой лампой, но с использованием черных экранов, расположенных по обе стороны от рисующего света, чтобы лучи от источника не попадали на фон и не создавали бликов в объективе. Черные отражатели поглощают свет и делают тени более глубокими.

В круге света

Прожекторное освещение дает небольшой резко очерченный круг света. Характер освещения напоминает театральное. Портреты в такой манере бывают очень выразительными.

Эффект прожекторного освещения можно создать с помощью разных приспособлений. Например, тубусной насадки (обычно она имеет форму конуса), которую часто путают с прожекторной насадкой, хотя возможности управления светом у тубуса весьма невелики. Тубус дает эффект прожекторного освещения, если расположен к объекту очень близко или когда это единственный источник света при съемке. Тубус часто используется на подсветке волос, поскольку он не только позволяет управлять светом, но и создает более естественный рисунок за счет мягкого перехода света в тень. Тубус можно применять и для выделения

Прожекторное освещение
Этот портрет демонстрирует эффект освещения прожектором. Фокусируемая прожекторная насадка, прикрепленная к источнику рисующего света, создает особое настроение. Переход от света к тени очень резкий, луч света рисует на белой стене почти идеально ровный круг.

Эффектная тень
Снимая с одной только прожекторной насадкой, творчески используйте тень, отбрасываемую фигурой на светлый фон. Расположите человека около стены или задника и установите источник света ниже обычного, сбоку от объекта съемки.

Акцент на фоне
Голубой фон освещен тубусом, который дает мягкий переход от света в тень.

отдельных деталей изображения, например, лица. Я обычно пользуюсь тубусом, чтобы подсветить фон, особенно когда он цветной или очень темный.

Эффект театрального освещения можно использовать с фильтрами Gobo, проходя сквозь которые луч света проецирует рисунок фильтра на объект съемки или на фон. Вы можете имитировать, например, льющийся через церковный витраж свет или лучи солнца, пробивающиеся сквозь деревья в лесу.

Только оптически фокусируемый прожектор или фокусируемая прожекторная насадка позволяют получить идеально ровный, с четким контуром круг света. Вы можете решить сами, фокусировать прожекторную насадку или расфокусировать - эффект получается разным.

Снимая портрет с фокусируемой насадкой, прежде всего решите, будете ли вы освещать ею объект съемки или декорации. Когда освещаете объект съемки, фон и декорации лучше выбирать

А ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ...

В темной комнате направьте фонарь на светлую стену. Затем разместите в луче света различные объекты. Вы увидите, что чем ближе к фону расположен объект, тем резче тень от него. Попробуйте перемещать фонарь вокруг объекта, наблюдая происходящие изменения. Похожего эффекта можно добиться, если работать с лучом света, пробивающимся сквозь маленькую щель в плотных шторах.

Варианты прожекторного освещения

Эта серия показывает, как можно изменить настроение портрета и сделать его более эмоциональным и женственным.

Прожекторная насадка

Девочку я поставил у белой стены и сфокусировал прожекторную насадку на ее лице и верхней части фигуры. Портрет освещен резко направленным светом, неосвещенные участки фона серые.

Подсвечиваем фон и объект

Здесь на фон и фигуру направлено два источника фонового света, на каждый из которых прикреплен рефлектор и красный фильтр. Отделение фигуры от фона недостаточное.

Прожектор и фоновый свет

К фоновому свету я добавил рисующий с прожекторной насадкой и направил его на фигуру. Сфокусированная насадка дает очень резко очерченный круг света, на оставшуюся часть фона рисующий свет не попадает. Цвет фона в круге света получился менее насыщенным, а кожа при этом сохранила свой естественный оттенок.

темные - для имитации сценического освещения. Когда прожекторная насадка направлена на фон, особенно если при этом вы используете еще и фильтры Gobo, проследите, чтобы никакие другие источники, в том числе рисующий свет, не попадали на фон, иначе желаемый эффект будет потерян.

Акцент на лице
Здесь тубус направлен на лицо модели так, что свет от него почти не попадает на накидку. Справа я установил большой софтбокс, чтобы подсветить тени. Мощность софтбокса на одну ступень меньше мощности источника с тубусом. Фоновая подсветка с узким рефлектором установлена на полу за моделью и светит на голубой бумажный фон. Как видите, это позволило мне добиться естественных цветовых переходов от синего к черному и создать иллюзию ночного освещения у горизонта.

Акцент светом

Акцентирующий свет часто используют, чтобы выделить какую-то часть лица или тела. Это очень выразительный инструмент современного портрета, особо хорошо подходящий для мужских портретов.

Добавив дополнительный источник света к основной схеме под 45°, вы можете увеличить яркость отдельных деталей портрета, тем самым сделав их более важными. Световой акцент идеален для мужских портретов - особенно для людей с черной кожей, поскольку это еще больше увеличивает ее естественный блеск.

Акцентирующий свет (автор часто называет его скульптурным. - *Прим. ред.)* легко получить с помощью тубуса или прожекторной насадки. Поставьте источник акцентирующего света на максимум (его мощность должна быть на полступени больше мощности рисующего с софтбоксом) и направьте его прямо на лицо. Он еще больше выделит освещенные участки лица, привлекая взгляд непосредственно к нему, поскольку наш глаз всегда в первую очередь обращает внимание на самые яркие детали.

Акцентирующий свет можно установить под углом 45° за объектом съемки, чтобы выделить лишь половину

Акцент контровым светом
Сотовая решетка на подсветке волос усиливает освещенность лица и плеча. В результате рисующий свет, установленный под 45° к человеку, оказался менее интенсивным.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Акцентирующий свет заливает и маскирует многие недостатки кожи на лице.
- При плоском освещении объекта используйте акцентирующий свет, чтобы выделить отдельные детали.

Работаем с освещением под 45°
Эта серия снимков показывает, как добавление светового акцента к схеме под 45° создает глубину и объемность изображения.

Только софтбокс
Классическая схема под 45° создает мягкое освещение.

Софтбокс плюс акцент сотовой насадкой
Если добавить второй источник с сотовой насадкой, лицо приобретает большую объемность и глубину.

Софтбокс, акцент сотовой насадкой плюс подсветка волос
Подсветка волос помогает отделить верхнюю часть головы и плечи от голубого фона и усиливает ощущение объемности изображения.

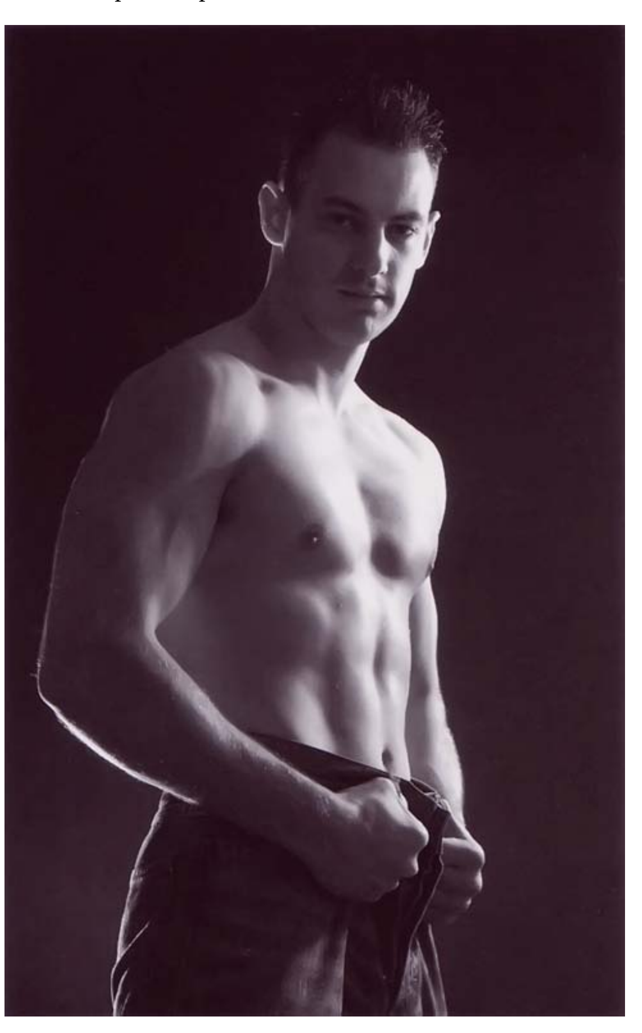
лица, однако проблемой могут стать грубые тени. Свет падает на объект сзади и кажется в два раза ярче, поэтому установите мощность источника акцентирующего света на ступень меньше мощности рисующего света.

Можно создать и несколько световых акцентов, но на то должны быть весомые причины, чтобы излишне не усложнять световой рисунок. По возможности акцентирующий свет должен стоять с той же стороны от объекта, что и рисующий, чтобы создавалось ощущение, что свет падает с одной стороны.

А ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ...

В хорошо освещенной комнате поднесите фокусируемый источник направленного света (например, фонарь) близко к человеку и осветите им лицо под углом 45°. Проследите, как увеличивается тень от носа.

А теперь расположите источник перед лицом и чуть выше глаз, отметьте, как лицо становится шире. Эффект очень похож на прожекторное освещение.

Выделяем мускулатуру

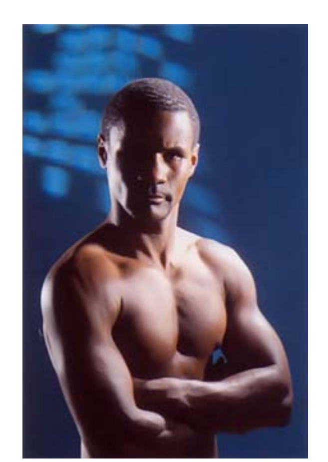
Жесткий световой акцент идеален для мускулистых фигур, поскольку он придает форму и подчеркивает характер мышц. Для этого портрета использовалось два источника акцентирующего света дополнительно к рисующему и подсветке волос. Основной из них расположен очень близко к подсветке волос, я прикрепил к нему узкий рефлектор и шторки – для управления потоком света. Он освещает торс и половину лица мужчины. Второй акцентирующий свет установлен на полу позади человека и светит на фигуру, он рисует очень четкий световой контур руки и затененной части головы.

Цветные фильтры - это простой и недорогой инструмент для вашего творчества. С их помощью можно окрашивать фон или объект съемки или и то и другое одновременно.

Несгораемые фильтры из ацетатной пленки бывают самых разных цветов. С их помощью можно просто и эффективно изменить цвет фона или объекта съемки, используя один или несколько фильтров сразу. Фильтры крепят к рефлектору с помощью пары зажимов. Обычно используют шторки, чтобы цветной свет не попадал на лицо или фигуру человека.

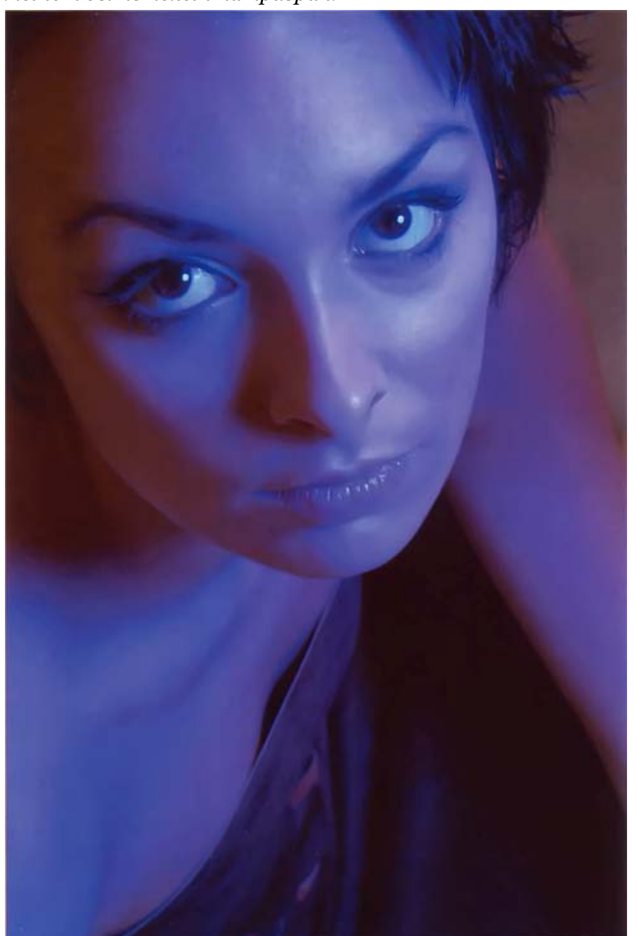

Несколько акцентов светом
Этот яркий портрет показывает воздействие жесткого направленного света на черную кожу. Для создания световых акцентов на разных частых тела - лице, фронтальной части тела, руке и теневой стороне головы -использовано три источника. Все они установлены за мужчиной и имеют одинаковую мощность, чтобы усилить яркость кожи.

Лепим светом
Для этого портрета использован рисующий свет с большим шестиугольным софтбоксом и те же три акцента, что на предыдущем снимке (вверху), - они лепят форму. Прожекторная насадка с фильтром Gobo -изображением огней вечернего города придает большую выразительность фону.

Человек-призрак
Когда человек освещен окрашенным потоком света, он может быть похож на призрак.

Передержка в свете
Переэкспонирование кадра создает больший контраст, высветляются яркие места, но при этом они сохраняют выразительный тон.

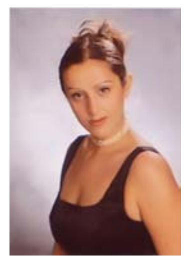

Фильтры для фона
Чаще всего фильтры используют, чтобы изменить цвет заднего плана. Подбирайте цвет аккуратно, он должен сочетаться с одеждой клиента. От выбранного цвета во многом зависит настроение снимка, неправильный выбор способен сделать задний план чрезмерно активным и разрушить целостность портрета.

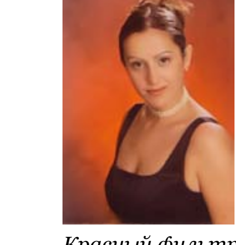
Окрашивание объекта
Иногда фильтры используют для окрашивания фигуры человека. Выбирая такой стиль портрета, нужно остановиться на одной из двух очень разных техник. Первая - съемка в очень темной тональности с использованием для выразительности единственного цвета, возможно, гармонирующего с окружающей обстановкой той комнаты, где будет висеть этот портрет.

Вторая техника - переэкспонирование кадра в свете на одну ступень, чтобы попавший на лицо цветной свет стал менее насыщенным. В этом случае изображение будет более контрастным, но при этом общий привлекательный цветной оттенок сохранится.

Фильтры для фона
Эта серия портретов показывает, как фильтры способны изменить не только цвет фона, но и общее настроение портрета. Мощность фонового света везде одинакова.

Нет фильтра

Красный фильтр

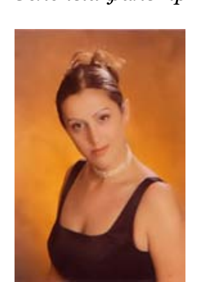
Зеленый фильтр

Синий фильтр

Фильтр шоколадного цвета

Янтарный фильтр

Окрашиваем объект
Для этих снимков я поставил два источника на полу, каждый из них с рефлектором и фильтром своего цвета, желтого и красного. Я направил их на лицо, чтобы создать тени на фоне. Затем замерил падающий свет и выровнял яркости источников. После чего добавил третий более мощный источник с сотовой насадкой, направленный прямо на лицо, чтобы сохранить естественный оттенок кожи.

Без фильтра

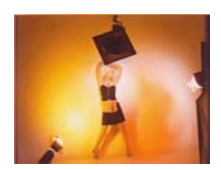
Красный фильтр на подсветке волос

Цвет на волосах и фоне

Для этих снимков использовалась подсветка волос с рефлектором и цветными фильтрами. Рефлектор мог дать и более широкий поток, но его ограничили - чтобы осветить только фон за сидящей девушкой, изменив тем самым настроение снимка.

Схема света

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Используйте шторки на источнике с цветными фильтрами, чтобы окрашивать только то, что необходимо.
- Избегайте попадания рисующего света на фон, от этого понизится его цветовая насыщенность.
- Чтобы точно увидеть рисунок от источника с цветными фильтрами, выключите рисующий и заполняющий свет.
- Попробуйте совместить несколько фильтров для смешения цветов.
- Отрегулируйте мощность источников, поскольку фильтры разных цветов по-разному поглощают свет. Для голубого нужна самая большая мощность источника, а для желтого - самая маленькая.
- Фильтры окрашивают светлый фон в пастельные оттенки, а темный - в насыщенные.
- Направьте два или три источника с фильтрами разных цветов в одну точку, чтобы смешать цвета. Не используйте слишком большое количество цветов на одном снимке.
- Направьте на лицо луч белого цвета, воспользовавшись тубусом или сотовой решеткой. Это придаст снимку выразительность, а человек будет выглядеть естественно.

А ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ...

В затененной комнате накиньте на абажур настольной лампы красную ткань. Вы заметите, что вся комната преобразилась. Расположите человека рядом с лампой. А теперь отогните уголок ткани так, чтобы лицо освещалось неокрашенным светом от лампы. Убедитесь, как разительно меняется настроение портрета. Решите, каким светом вы хотели бы осветить лицо - белым или цветным.

Кольцевая вспышка

Кольцевая вспышка – это классический осветительный инструмент, с момента своего изобретения популярный у фотографов, снимающих моду. Такая вспышка практически не дает теней.

Кольцевая вспышка - единственный источник полностью фронтального света. Она не дает теней, даже если объект съемки расположен близко к фону. Эта вспышка имеет форму кольца, камера крепится на кронштейне за вспышкой, объектив при этом располагается в центре круглой импульсной лампы-вспышки.

Кольцевая вспышка Bowen, которой я пользуюсь, имеет достаточную мощность, чтобы снимать человека в движении. В зависимости от выбранной насадки она создает два изысканных световых эффекта. Рефлектор с белой внутренней поверхностью дает резкий свет. Вторая насадка, опаловый рассеиватель, создает мягкий свет, с ним вспышка становится идеальным источником направленного света.

С обеими насадками вспышка практически не дает теней, свет равномерно распространяется вокруг объекта. Единственный способ, которым можно имитировать эффект кольцевой вспышки, используя обычное студийное оборудование, - расположить несколько обычных вспышек вокруг камеры, в том числе над и под ней.

Кольцевая вспышка делает излишним использование почти всего остального студийного оборудования, и в этом секрет ее популярности у студийных фотографов. Вспышка дает ровное освещение,

Выбор фона
Выбранный вами фон может кардинально изменить настроение портрета. Здесь я использовал металлические жалюзи. Свет от кольцевой вспышки отражается от металла, помогая отделить объект от фона.

Эффект кольцевой вспышки
Кольцевая вспышка дает очень резкие блики в зрачках и хорошо передает цвет глаз. Дав небольшую передержку по лицу и попросив клиента наклониться на камеру, можно получить волнующий эффект.

Повышаем контраст
Я повысил контраст снимка при помощи команды Levels в Photoshop. Это имитация известной техники, когда пленку переэкспонируют, а затем перепроявляют или когда слайдовую пленку проявляют как негатив.

Черное и белое в Photoshop
Опять используя Photoshop, я отредактировал изображение в окне Channel Mixer, чтобы скорректировать тональности изображения.

интенсивный поток света, достигнув объекта съемки, равномерно отражается во всех направлениях. Эта ее особенность удобна при портретной съемке.

Как вариант работы с кольцевой вспышкой, вы можете отодвинуть объект съемки от фона, чтобы отдельно освещать задний план и тем самым сильнее отделить фигуру от фона и усилить объемность снимка. Лицо или волосы можно подсветить акцентирующим светом, но тогда эффект от кольцевой вспышки будет потерян.

У кольцевой вспышки есть и недостатки. Она дорога, поскольку требует отдельного источника питания, довольно большая по размерам и тяжелая, а значит, трудна для транспортировки. Обычно такую вспышку крепят на штативе и используют только в студии.

Минимум теней на фоне
Даже при съемке на фоне белой стены кольцевая вспышка дает минимум теней, позволяя вам сосредоточиться на объекте.

Близко к фону
Кольцевая вспышка хороша и для забавных снимков. Девушка повернулась почти в профиль, камера со вспышкой направлена прямо на нее и на стену. При таком близком расположении объекта к фону кольцевая вспышка дает легкую тень вокруг человека.

Проецирование изображений

Одна из любимых моих техник - проецирование изображений на обнаженную натуру. Это позволяет получать необычные и иногда даже сюрреалистические снимки.

Сначала сфотографируйте разные предметы или ландшафты, которые затем можно будет использовать для проекции. Выбирайте абстрактные сюжеты, которые украсят обнаженную натуру и не будут слишком узнаваемыми, отвлекая внимание от основной задачи. Это может быть кора деревьев, галька на пляже, набегающие волны, унылое небо или облака, различные объекты, снятые не в фокусе, - все, что угодно. Затем, используя ноутбук, соединенный с цифровым проектором, или обычный диапроектор, спроецируйте изображение на объект съемки. Изображение прочитывается на фигуре и вокруг нее, создавая интересные формы и наложение фактур.

Как вариант, проектор можно использовать в качестве второго источника света. Мощность проектора очень низкая, поэтому вместо вспышки я использую как источник света лампу-пилот, чтобы мощности обоих источников были примерно равны. Цветовая температура у них различная, но вы можете выбрать, какой из них нужно сбалансировать во время съемки или после нее, когда редактируете изображение в Photoshop.

Проектор и лампа накаливания
Я спроецировал изображение на девушку, а верхнюю часть фигуры осветил лампой-пилотом с узким рефлектором, чтобы сделать очень резким переход к тени.

Контурная версия
Здесь я поработал с изображением в Photoshop, используя команду Posterize. Изображение разбилось на четкие пятна цвета - эффект напоминает линогравюру.

Тело как экран
Я сфотографировал окрашенную ткань, позади которой был расположен источник света, - это позволило лучше показать цвет и фактуру материала. Затем попросил модель встать около белой стены и спроецировал на нее изображение ткани.

Творческая работа с одним источником

Если вы относительно недавно научились работать со светом, то используйте для творческой работы лишь единственный источник света, как на этих фотографиях. Экспериментируйте, меняя его местоположение и мощность.

Снимки, опубликованные на этом развороте, были сделаны с одной вспышкой, расположенной над человеком, чтобы имитировать обычное комнатное освещение. Я прикрепил к ней рефлектор, чтобы управлять потоком света.

Одна из главных проблем при работе с единственным направленным источником света - появление глубоких теней. Если свет идет сверху, как здесь, верхняя часть головы освещена, а глазные впадины - нет. Нет и блика в глазах, который по возможности должен присутствовать в любом портрете, он придает ощущение индивидуальности и жизни. Когда область вокруг глаз темная, человек становится похож на панду. Чтобы избежать такого рисунка, попросите модель чуть приподнять голову к свету, чтобы глаза оказались освещены.

Однако можно использовать свет от единственного источника по-другому. Например, высветить пятно света в полной темноте и создать портрет совершенно особого настроения. Это обычные театральный и кинематографический приемы.

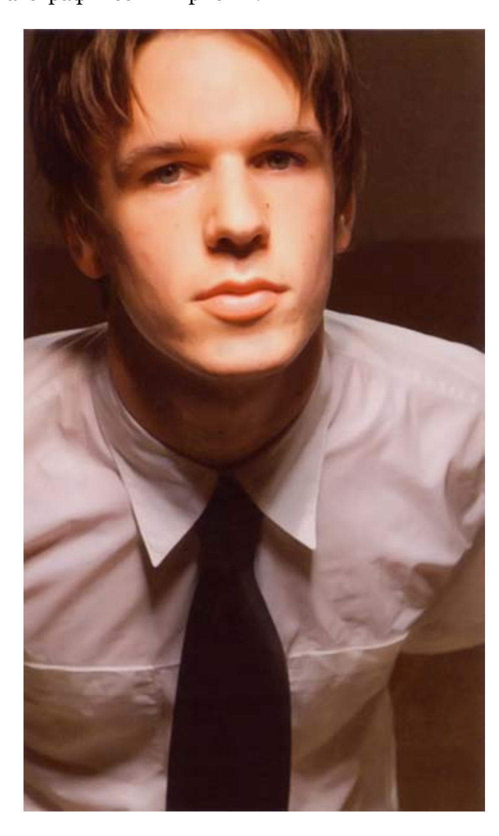

Похож на панду
Поскольку источник света расположен над головой, лоб освещен хорошо, а вот глазные впадины оказались в тени и кажутся почти черными.

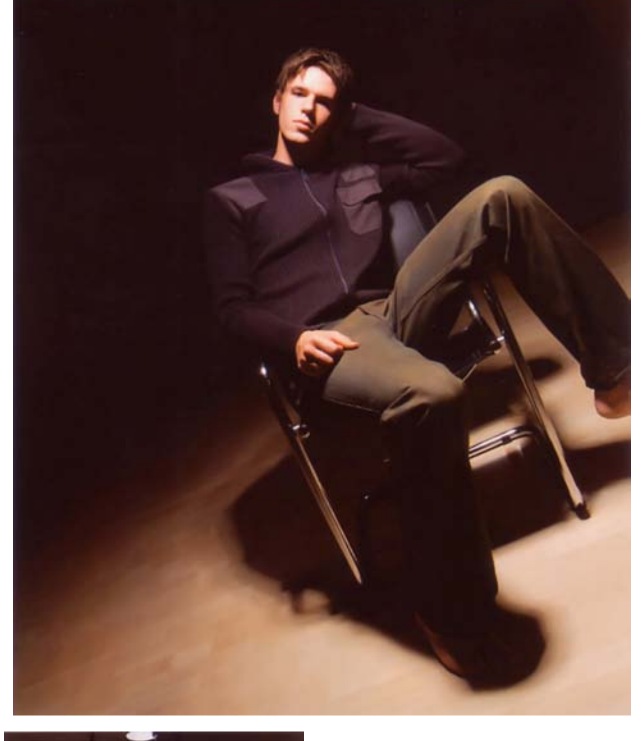

Проработка глаз
Если модель чуть приподнимает подбородок, на лицо попадает больше света. Эффект панды исчезает, но общее мрачное настроение сохраняется.

Смягченный свет
Сдвинув вспышку ниже, вы смягчаете жесткие тени и прорабатываете глаза.

Управляем тенью
На это снимке я изменил размер тени, попросив человека наклонить голову в сторону источника света.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Чтобы человек не стал похож на панду, опустите вспышку немного вниз.
- Альтернативное решение - выбор более высокой точки съемки. Одновременно попросите портретируемого приподнять голову к камере.

Съемка широкоугольным объективом
Используя широкоугольный объектив, вы немного искажаете пропорции. Управляйте тональностью, расположив самое яркое пятно света на лбу. Это хорошая техника для черно-белой фотографии.

Схема света
Вспышка с рефлектором находится прямо над человеком, имитируя свет от люстры под потолком.

А ТЕПЕРЬ ПОПРОБУЙТЕ...

Поставьте человека в темной комнате прямо под источником света. Включите свет и попросите модель двигаться вперед и назад, затем вообще выйти из пятна света. Отметьте, как изменяются рисунок света и настроение снимка, когда модель стоит около или прямо под источником. Отметьте также, как мягко освещена фигура в тот момент, когда человек уходит из света в тень. Теперь проделайте то же самое со светом:

- настольной лампы;
- освещенного солнцем окна;
- затененного окна.

Мягкий свет

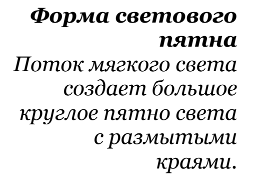
Присоединив к источнику рисующего света параболический рефлектор, вы даже с одним источником света можете получить мягкий ровный свет, который идеально подходит для портретов.

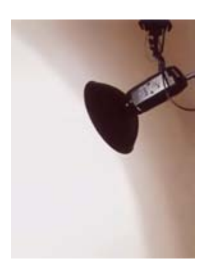
В параболическом рефлекторе свет от вспышки сначала отражается от маленького посеребренного отражателя (заслонки), а затем от основной металлической тарелки. Заслонка расположена перед лампой и перекрывает прямые лучи от импульсной лампы (и лампы-пилота), чтобы они не попадали на объект. Таким образом, рефлектор дает только отраженный свет. Поток света достаточно широкий из-за большого размера тарелки. Рефлектор освещает большое пространство и может использоваться как для портретов в полный рост, так и для погрудных.

Обратите внимание на очень мягкие, с размытыми очертаниями тени на этих портретах. Чем ближе

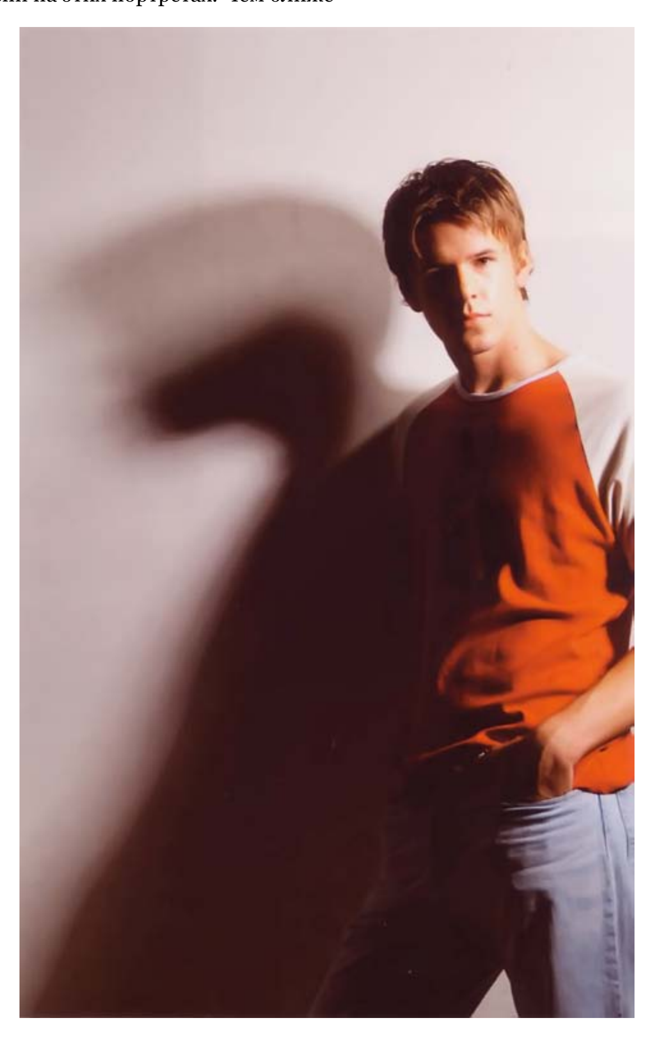

Параболический рефлектор
Параболический рефлектор, или рефлектор мягкого света, дает ни на что не похожий рисунок благодаря уникальному сочетанию матированной металлической поверхности тарелки и посеребренной отражающей заслонки в центре.

Форма светового пятна
Поток мягкого света создает большое круглое пятно света с размытыми краями.

Добавляем второй источник света
Здесь второй параболический рефлектор с сотовой насадкой создает акцент света на лице.

рисующий свет расположен к объекту, тем больше тень.

Если отодвинуть человека чуть дальше от белой стены, тень станет прозрачнее и мягче, а при еще большей дистанции исчезнет совсем.

В зависимости от направления рисующего света - к камере или к заднему плану - результат мгновенно меняется.

Когда источник немного повернут к камере, фон естественно становится темнее, поскольку на него падает меньше света. Когда свет развернут к фону и человек освещается краем рефлектора, фон становится ярче.

В глазах читаются детали

Правдоподобность монтажа
Для этих трех портретов на черном фоне я использовал одинаковую схему света. И хотя свет оставался постоянным, смена положения человека относительно источника позволила получить разные световые рисунки на лице. На первом снимке человек смотрит вверх, тень над глазами уменьшена. На втором он стоит немного за источником света, который освещает отдельные детали в глазах. На третьем он стоит почти прямо под источником, свет падает сверху. Когда я соединил все три снимка в Photoshop, получился вполне правдоподобный портрет. Применив к фигурам на переднем и на заднем плане команду Gaussian blur, я создал ощущение глубины и фотографической точности изображения.

Взгляд вверх уменьшает тень у глаз

Освещение сверху

Не зная границ

Старайтесь как можно более творчески подходить к установке света во время съемки, иначе ваши портреты будут банальными и предсказуемыми и не удовлетворят ни вас, ни ваших клиентов.

Форма светового пятна
Эффектные портреты можно получить, используя простейшую схему света. Естественное виньетирование вокруг фигуры при освещении расфокусированным прожектором получается за счет размытых границ пятна света.

Когда вы овладеете основными техниками освещения, вам будет легче работать со светом творчески. Вы научитесь снимать уникальные по своей манере портреты, выражающие настроение и раскрывающие характер людей.

Все снимки на следующих четырех страницах сделаны во время двухчасового сеанса съемки актрисы и танцовщицы для портфолио. Она заказала серию портретов, которые не только показывали бы ее физические данные, но также и демонстрировали бы ее умение работать на камеру и передавать различные настроения - печаль, страсть, высокомерие, радость и т.д.

Творческий подход к освещению очень важен при съемке портфолио для артистов, певцов-исполнителей или моделей. Их фотографии должны производить впечатление немедленно, чтобы агентство или режиссер сразу же обратили на них внимание.

Еще до съемки решите, какие схемы света вы собираетесь использовать. Но всегда сначала сделайте портреты, которые пожелает ваш клиент, и лишь после этого переходите к своим творческим задумкам. Заранее попросите клиента принести с собой вырезки из журналов с портретами, которые ему нравятся или нет. Они вам поведают, кто перед вами -любитель современных портретов или приверженец классических традиций.

Одежда, которую принесет с собой клиент, также будет определять стиль портрета.

Простое решение
Этот простой снимок сделан с использованием двух источников света, один освещает модель сбоку, а другой отбрасывает поток света на пол за ней, отделяя от него фигуру. К рисующему свету присоединен рефлектор со шторками, источник направлен под углом 90° к объекту и освещает лишь одну половину лица. Для настроения я добавил голубой оттенок, используя команду Color balance в Photoshop.

Классическая одежда хороша для традиционных, простых портретов, где все внимание сконцентрировано на выражении лица и позе. Вызывающее одеяние всегда требует нестандартного решения.

Наконец, не забудьте о возможности цифровых манипуляций со снимком. Если вы хорошо владеете компьютерными программами, то снимайте портреты с намерением в дальнейшем использовать возможности Photoshop. Таким образом можно улучшить внешность вашего клиента, убрав, например, отдельные морщины.

Классическая поза

Этот снимок с классической позой и направленным светом напоминает ранние черно-белые портреты Голливуда с характерными для них пятнами света на фоне. Рисующий свет с рефлектором и шторками расположен выше модели, он освещает фигуру, акцентируя внимание на лице и отбрасывая тень на пол. Фон подсвечен с двух сторон: один источник расположен вверху, а другой внизу. От одного угла к другому, по диагонали, ложатся пятна света.

Добавляем движение

Низкое расположение рисующего света усиливает драматичность. К источнику присоединен рефлектор, контролирующий ширину светового потока. Я не использовал импульсные осветители, а лишь пилотную лампу накаливания, что придает портрету особую теплоту и позволяет поднести лампу ближе к объекту. Диафрагма остается широко открытой, большая часть изображения уведена в нерезкость. Я снимал на длинной выдержке, чтобы Передержка затем была подчеркнута небольшими изменениями в Level, а также Brightness/Contrast в Photoshop.

Делаем акцент

Я сделал акцент света на лбу и плече, что позволило мне привлечь внимание к голове и плечам, а не к обнаженному телу. Этот портрет освещался параболическим рефлектором, направленным на фигуру и отчасти на фон. Драматичность изображения усилил в Photoshop, сильно увеличив контраст и насыщенность цвета.

Один источник света и контраст

Чтобы осветить лицо контрастным потоком света, я расположил рисующий свет близко к модели. Рефлектор выбрал с полированным хромированным покрытием. Я переэкспонировал кадр на ступень, получив естественный контраст и небольшую выбеленность кожи. Затем я сделал портрет еще выразительнее, увеличив цветовую насыщенность и контраст в Photoshop.

Мягкий свет и передержка

К рисующему свету прикреплен рефлектор, покрытый одним слоем рассеивающего материала, чтобы немного смягчить контраст. Источник установлен ниже модели и направлен кверху. Второй источник с параболическим рефлектором расположен выше модели перед нею -это можно понять по бликам в глазах. Затем я немного повысил контрастность в Photoshop и добавил теплый тон в режиме Color balance.

Застывший полет

Я попросил модель продемонстрировать танцевальное движение. Осветил ее сбоку рисующим светом с рефлектором, к которому добавил одну шторку, чтобы предотвратить любые засветки, но позволить свету разливаться по фону. Я акцентировал корпус мягким светом параболического рефлектора, но надел на источник сотовую насадку, чтобы сузить световой поток. В Photoshop я убрал все цвета с фигуры при помощи команды Desaturate.

Умножение

Сочетание черной одежды и белого фона позволило мне залить фон светом (схема в светлой тональности, см. с. 82). Затем я осветил лицо и корпус прожектором, чтобы создать жесткое освещение наподобие театрального и при этом не привлекать внимание к нижней части фигуры. В Photoshop я выделил фигуру при помощи инструмента Magic Wand, скопировал ее (Copy), затем создал новое изображение с большим размером холста и три раза перенес на него фигуру (Paste). Фигура девушки повторена три раза, в фоновом изображении и двух слоях. К этим слоям я применил команду Free Transform, чтобы увеличить фигуру. И затем выбрал фильтр Gaussian blur, чтобы скрыть появившуюся пикселизацию и создать перспективу, размытость переднего и среднего планов.

Нижний свет ради эффекта

Этот снимок также освещен одним источником с рефлектором. Он расположен почти под камерой, так что тень от носа направлена кверху, а не книзу. Полученный рисунок напоминает освещение из фильма ужасов. Около рисующего света я расположил большой фен, направленный на волосы модели и поднимающий их с лица. Таким образом, главным в снимке стали глаза.

Натурная съемка

В этой главе мы поговорим о том, как повторить некоторые схемы студийного освещения в повседневной обстановке, привлекая естественный и искусственный свет. А также о том, как с максимальной выгодой использовать возможности, которые предоставляет фотографу работа на натуре.

Свет от окна

Многие схемы студийного освещения легко повторить, используя свет от окна.

Работая дома у клиента или в офисе, я стараюсь использовать естественный свет, льющийся из окон. И не только потому, что он создает иное настроение, чем свет в студии. Но и потому еще, что это настроение меняется в течение дня, сочетаясь с освещением в помещении. Свет от окна может быть очень разным - от мягкого, теплого романтического сияния ранним вечером до жесткого, напоминающего театральное освещение в полдень, когда окно залито яркими солнечными лучами. Количество проникающего в комнату света зависит от размера и формы самого окна.

Обычно я выбираю самое большое окно в доме, которое способно осветить и портреты в полный рост, и небольшие группы, не говоря уже о погрудных фотопортретах.

Если в кадр попадает интерьер помещения, убедитесь, что обстановка позволяет снимать человека не только у окна, но и в глубине комнаты. Так у вас

Большой источник рассеянного света
Поскольку свет рассеивается матированным стеклом, женщину можно поставить очень близко к окну, не рискуя при этом потерять детали на ее белом платье. Свет, отражающийся от белой стены позади женщины, подсвечивает теневые участки платья на спине.

Фигура, освещенная сзади
Одна из проблем при работе с контровым освещением - возможная недодержка основного объекта съемки, позирующего человека. Эти снимки показывают, как вспышка помогает избежать этой проблемы.

Свет сзади
Поскольку большая часть света падает сзади, лицо освещено отраженным светом, очень мягким и малоконтрастным. Снимок напоминает изображение в технике светлой тональности с очень ярко освещенным задним планом.

Добавляем вспышку
Чтобы повысить контраст изображения, я использовал вспышку speedlight на камере, установленную в режим «auto».

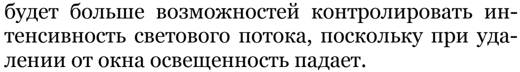

Пятна света

Свет, падающий на человека из окна, в яркий солнечный день бывает очень пятнистым, как на этом портрете. Большая часть фигуры девочки находится в тени, но отдельные мазки света касаются ее носа и руки, отчего освещение портрета приобрело просто волшебный характер.

Большое окно, маленькая девочка

Выбранное вами окно не всегда оказывается лучшим источником света. Это окно я выбрал из-за его величественного вида, резко контрастирующего с маленькой фигуркой сидящей на подоконнике девочки.

будет больше возможностей контролировать интенсивность светового потока, поскольку при удалении от окна освещенность падает.

Вы можете смягчить и рассеять свет от окна, если прикроете его прозрачной тканью, например, тюлем. Она играет примерно ту же роль, что и софтбокс. Единственный недостаток света от окна -невозможность менять угол падения света, который зависит от времени суток.

При ярком солнце поток света из окна напоминает луч прожектора и по форме (которая зависит от формы окна), и по интенсивности, и по контрасту. При очень ярком солнце используйте рассеиватель, чтобы снизить интенсивность светового потока.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Когда солнце стоит высоко, свет падает сквозь окно под очень острым углом, поэтому расположите позирующего человека ниже окна - посадите на стул или на пол, чтобы на фигуру падала наиболее яркая часть светового потока. Позирующему стоит поднять голову к свету, чтобы лицо оказалось хорошо освещенным и у глаз не появились тени.
- Расположите белый отражающий экран ниже камеры и отразите падающий на него свет на объект съемки. Управляйте тенями, меняя положение отражателя относительно окна.

Когда человек освещается контровым светом (светом сзади), экспозицию приходится замерять либо по объекту съемки, рискуя переэкспонировать при этом задний план, либо по заднему плану, но теневые участки фигуры при этом могут не проработаться. Если вы решите замерить экспозицию

по объекту съемки, поднесите экспонометр очень близко к нему, чтобы на показания прибора не повлиял контровой свет.

Если вы намерены работать с рассеивателем, замеры проводите лишь после установки его в нужном месте, иначе экспонометр замерит более интенсивный свет и на фотографии объект съемки окажется передержан.

Лицо объемнее

Рассеянный свет от окна иногда освещает портрет слишком плоско. Источник света невозможно передвинуть, поэтому единственный способ придать изображению объемность - двигать человека.

Плоское освещение

Взгляд направлен к окну, поэтому на лицо падает плоский свет.

Поворот головы придает объемность

Когда женщина развернула голову к камере, на щеке и волосах появилась небольшая тень. И лицо сразу же стало объемнее.

Свет от окна под 45°

Если вы скажете кому-то, что хороший портрет можно снять без дополнительного оборудования с одним лишь листом белого картона, окружающие воспримут это как шутку. Но если вы действительно сделаете это, то смеяться будете вы сами. Все, что нужно для такой съемки, - окно, отражатель и камера.

Секрет техники - в расположении объекта съемки под углом 45° к окну. Когда используешь стационарный источник света, такой, как окно, возможности управления светом весьма ограниченны. Поэтому остается менять положение камеры или объекта съемки.

Расположите камеру около окна. Человек находится в положении под 45° к окну. Если окно маленькое или солнце стоит высоко, человеку, возможно, стоит сесть, тогда блики от окна появятся в верхней части глаз.

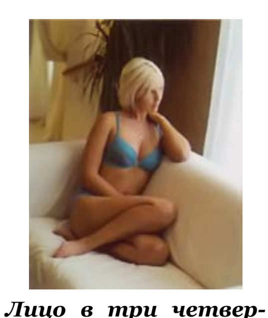
Расположите отражатель перед камерой и ниже объекта съемки - примерно на уровне груди для погрудных портретов и ниже колен для портретов в три четверти роста. С помощью отражателей подсвечивают тени на дальней от окна половине фигуры и тени под глазами.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Когда человек стоит по центру окна и смотрит прямо на камеру, появляется эффект бокового освещения (см. с. 66). Чтобы изменить характер освещения, можно перемещать человека вдоль окна, при удалении от центра свет делается все мягче и мягче. Можно даже поставить человека немного дальше окна, так чтобы только крайние лучи освещали его лицо.

Ровное освещение
Когда модель смотрит в объектив стоящей прямо перед окном камеры, освещение получается плоским. Источник широкого света устраняет тени на всей поверхности лица.

Окно и отражатель
Перед камерой я поместил белый отражатель, он мягко подсвечивает детали в тенях, но всю фигуру при этом не освещает.

Лицо в три четверти
Я передвинул камеру, чтобы изменить направление падающего на модель света. Теперь на изображении появилось больше теневых участков.

Лицо в две трети
Для портретов с поворотом лица в две трети передвиньте камеру или человека так, чтобы лицо по-прежнему освещалось под углом 45°. Думаю, что быстрее будет поменять положение камеры, нежели человека, но в этом случае задний план в кадре станет другим.

Приглушенный свет
Когда модель лежит на софе, падающий на лицо свет образуется за счет отражения от стен комнаты и мебели, направленный свет из окна значительно ослабнет и смягчится. Так что свет в этом случае излишне рассеянный, контраст слишком мал, и остается лишь полагаться на легкие тени, которые придают лицу объемность.

Освещение от окна под 45°
Свет от окна смягчается занавеской, поэтому я смог посадить девушку на расстоянии примерно 60 см от окна, около дальнего его края. Фотоаппарат стоит около окна (чтобы сохранить схему под 45°), основное внимание привлечено к освещенному лицу.

Управляем светом от окна

Работая в студии, переставить рисующий свет для получения классического или современного портрета просто. Но для творческой работы с освещением от окна приходится двигать камеру или человека.

Снимки на этом развороте имитируют с помощью естественного света от окна две простые студийные техники - фронтальное («бабочка») и боковое освещение.

Фронтальное освещение
Простейший способ воспроизвести это освещение - расположить объект съемки вблизи высокого окна, при этом человек повернут лицом к свету.

Помните, что фронтальное освещение плоское, лицо станет шире, зато смягчатся многие недостатки кожи.

Боковое освещение
Если поставить человека почти у самого окна боком к нему, свет будет падать лишь на половину фигуры, оставляя другую половину в тени - эффект бокового освещения. Многие фотографы обнаруживают эту технику случайно, когда впервые учатся использовать естественный свет от окна. А все потому, что забывают, что свет от окна по своей сути есть рисующий свет..

Боковое освещение лучше всего использовать для своих творческих задумок, нежели в ежедневной работе, при которой требуются большая детализация. Эффект бокового освещения усиливается еще сильнее, когда прикрываешь шторы, - человека освещает лишь узкий луч света. Если съемки идут в темной комнате, вы получите выразительный портрет в темной тональности. На фоне ярко освещенной стены можно снять портрет в светлой тональности.

Спиной к окну
Фронтальное освещение сверху трудно воспроизвести с помощью света от окна, но это можно сделать, установив серебристые отражатели выше и ниже человека, стоящего спиной к окну.

Схема света
Верхний экран отражает свет на верхнюю часть лица и на нижний экран, тогда как нижний отражает свет на человека.

Страшный нижний свет
Света от нижнего экрана отражается больше, чем от верхнего, тень в форме бабочки потеряна.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Проследите, чтобы в глазах человека появились большие блики. Помните также, что мягкое свечение и ровность света многим кажутся красивыми.
- Если вы используете в качестве отражателя картонку, оберните ее алюминиевой фольгой -чтобы отразить больше света.
- Жесткий солнечный свет может создать очень волнующее изображение, особенно когда свет загораживается каким-то объектом. Поставьте на окно что-то очень простое, например цветок с листьями.

Боковой свет от окна
При направленном солнечном свете вы можете регулировать количество света и получать различные световые эффекты, используя шторы или жалюзи.

Жесткий свет
Недостаточно рассеянный солнечный свет дает глубокие тени, узкий луч света падает на человека сбоку. Чем ближе человек к окну, тем мягче становится освещение. Именно поэтому здесь женщина сидит на некотором удалении от окна, чтобы тень была более резкой.

Рассеянный свет
Когда шторы задернуты так, что прямые лучи не попадают на человека, он освещен мягким рассеянным светом, при этом фигура человека темнее освещенного заднего плана.

Рассеянный свет на человеке и фоне
Когда обе шторы задернуты, свет, падающий и на человека, и на задний план, смягчается.

Свет сквозь жалюзи
Когда направленный солнечный свет встречает на своем пути непрозрачное препятствие, например оконные жалюзи, появляется эффект прожекторного освещения с Gobo. Узор появляется и на человеке и на фоне.

Комнатное освещение

Искусственный свет в комнате может имитировать разные техники студийного освещения. И почему бы вам не научиться использовать эти возможности?

Светильник плюс отражатель
Чтобы вытянуть часть деталей на теневой стороне лица, я использовал серебристый отражатель - он отражает свет от одного из светильников.

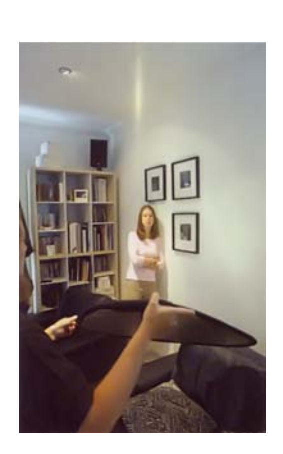
Лампа направленного света
Эта комната освещается только потолочными галогенными светильниками, дающими жесткий направленный свет. Женщину я поставил около стены и направил на нее один из светильников, предназначенный для подсветки картин в рамах.

Разные источники света создают разные эффекты, поэтому важно знать возможности каждого из них. Когда снимаешь портрет на пленку, цветовой баланс которой рассчитан на дневное освещение (или выставляешь соответствующую цветовую температуру в цифровой камере), искусственные источники света дают различные цветовые оттенки на снимке. Например, обычная лампа накаливания усилит теплые желтые и красные тона, тогда как лампа дневного света - зеленые. Если вы снимаете на дневную пленку или не поменяли установки в цифровой камере, портрет приобретет теплый или зеленоватый оттенок.

Комнатные светильники бывают разные, одни равномерно мягко освещают помещение, другие дают жесткий направленный свет, выделяя отдельные детали. Используйте это обстоятельство при съемке.

Очень важно учитывать имеющееся в комнате освещение. Этот свет, направленный и отраженный от стен, он проникает повсюду и заполняет тени. Он освещает детали интерьера, показывая естественную домашнюю обстановку, в которой живет человек. Придя в дом или офис клиента, я первым делом включаю все имеющиеся светильники и наблюдаю, какой эффект они дают. После чего решаю, буду ли использовать этот свет как заполняющий или как рисующий. Настольная лампа или направленные светильники могут быть источником рисующего света, поскольку они достаточно

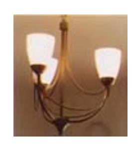
сильны, чтобы установить нормальную диафрагму и выдержку.

Если на портрете изображено больше двух человек, комнатных светильников как единственного источника света обычно недостаточно.

Работая при комнатном освещении, я рассчитываю, что время экспонирования кадра составит приблизительно 1/15 секунды, и потому использую штатив - чтобы избежать сотрясения камеры. Я также стараюсь открыть диафрагму —f/2,8 и больше, что позволяет мне снимать с более короткими выдержками и не использовать высокочувствительную пленку.

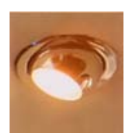
Типы комнатного освещения

Различные комнатные светильники создают различные эффекты освещения, поэкспериментируйте и узнайте возможности каждого из них.

Рассеянный верхний свет

Люстра на потолке - источник мягкого света, она идеально подходит для использования в качестве заполняющего света, подсвечивающего детали в тенях.

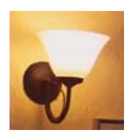
Направленный верхний свет

Потолочные светильники дают сильный направленный свет. Однако чем дальше находится позирующий от такого светильника, тем мягче и шире становится поток света.

Галогенный светильник

Встроенный в потолок светильник с галогенной лампой дает сильный, направленный луч света наподобие прожектора с тубусом, создавая небольшие световые пятна. Многие потолочные светильники можно поворачивать, изменяя направление луча.

Рассеянный свет сбоку

Большинство настенных светильников служат дополнительным источником рассеянного света. Они же могут быть и рисующим, если человек стоит рядом с таким светильником.

Подсветка картины

Такой источник находится на стене над картиной и дает направленный луч света, который призван привлечь к ней внимание. За счет полированной поверхности рефлектора светильника края светового пятна размыты.

Настольные лампы

Настольные лампы бывают разные: с абажуром, это светильник мягкого рассеянного света, второй вариант - источник сильного направленного света. Обе лампы можно использовать как источник рисующего или заполняющего света.

Съемка со вспышкой

Только настольная лампа

Шторы и жалюзи на окнах закрыты, чтобы свести к минимуму количество естественного солнечного света, поступающего из окна. Я использовал галогенную настольную лампу в качестве источника рисующего света. Эта лампа -мощный источник света, поэтому я снимал на пленку чувствительностью 200 ISO при выдержке 1/60 секунды и диафрагме f/2,8 и обошелся без штатива. Проникающий в окно свет слегка освещает детали изображения в тени, но не отвлекает внимание.

Настольная лампа и верхний светильник

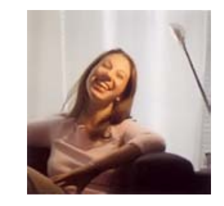
Включенный верхний светильник дает сильный направленный луч, выразительно подчеркивающий детали изображения.

Боковое освещение настольной лампой

Настольная лампа, стоящая рядом с девушкой, ярко освещает одну половину лица, усиливая глубину тени с другой.

Настольная лампа плюс рассеянный комнатный свет

Когда комнатные светильники включены, а лицо девушки наклонено к настольной лампе, освещение более мягкое

Когда вы снимаете на натуре, свет не всегда имеет нужное вам направление и величину. С помощью переносной вспышки можно создать нужный по силе и направленности свет.

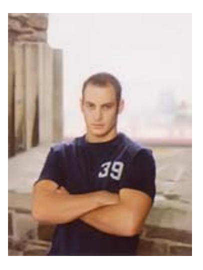
Характеристики естественного освещения зависят от времени суток и сезона, а также от конкретных погодных условий. Чаще всего фотограф может приспособиться к существующим условиям освещения, используя пленку большей чувствительности, устанавливая большее время выдержки или открывая шире диафрагму. Однако с простой переносной вспышкой можно снимать при любых условиях.

Использование одной переносной вспышки

Эти три снимка демонстрируют, как с помощью переносной лампы-вспышки, сначала установленной на камере, а затем сбоку от нее, внести в портрет едва заметные, но очень важные изменения.

Только естественный свет

Падающий сзади сильный свет и мягкий свет сбоку оставляют объект в тени. Контраст освещения небольшой, отчего лицо мужчины кажется слишком плоским.

Вспышка на камере

Вспышка speedlight, установленная на камере, равномерно освещает как фигуру человека, так и задний план. Направленная прямо на объект, вспышка часто дает глубокие тени. Здесь я уменьшил эти тени, воспользовавшись белой картой-отражателем, которая входит в комплект вспышки speedlight.

Переносная вспышка как источник рисующего света

Снятая с камеры вспышка (расположенная слева) может служить мощным источником рисующего света, задавая направление световому потоку и усиливая тени на фигуре.

Съемка с одной вспышкой

Дополнительный свет вспышки повышает качество портретной фотографии, но не должен менять характер естественного освещения. Функция вспышки напоминает функцию запол няющего света(подсвечивание теней) или в каких-то случаях рисующего.

Производимый вспышкой эффект зависит от ее мощности. Большинство ламп-вспышек имеют фиксированную мощность, но лучше купить мо-

Освещение человека и окружающего пространства несколькими переносными вспышками

Эта серия показывает, каких эффектов можно достичь, добавив вторую лампу-вспышку. Результат зависит от того, каким образом вы разместите вспышки по отношению к объекту съемки.

Расположение вспышки

Установив вспышку на штатив или стойку, вы можете точно направлять ее свет. Головка на стойке позволяет поворачивать вспышку вверх, вниз, в любую сторону.

Акцентирующий свет

Чтобы направить на лицо акцентирующий свет, я установил вторую вспышку чуть позади натурщика и справа от него.

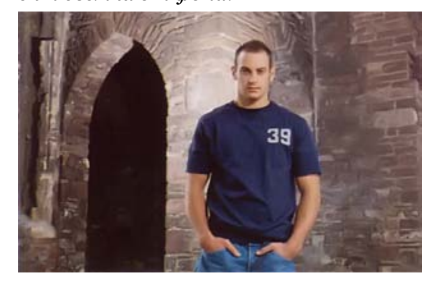
Подсветка заднего плана

Здесь я повернул вторую лампу-вспышку в сторону от объекта съемки и использовал ее для подсветки заднего плана. Это помогает отделить объект съемки от фона.

Контражурный свет

Здесь я направил вторую вспышку прямо на спину мужчины, вокруг фигуры появился световой контур.

Подсветка больше

Чтобы выразительнее осветить задний план, я установил вторую вспышку прямо позади натурщика и направил свет на стену, повысив освещенность заднего плана и добившись большей объемности изображения.

дель с регулируемыми характеристиками - в этом случае вы можете точно установить мощность в зависимости от показаний флашметра. Если его показания слишком высоки, уменьшите мощность вспышки либо отодвиньте ее дальше от объекта. Если освещенность низкая, поступите наоборот. Когда вы используете вспышку в качестве заполняющего источника, свет от нее, падающий на объект, должен быть на полторы ступени меньше естественного света. Или быть равным освещенности этого света, если вы используете вспышку как рисующий свет. Замерьте освещенность имеющегося света, затем освещенность от света вспышки на лице портретируемого. Допустим, первый замер дал 1/125 и F/8.

В первом случае уменьшайте мощность вспышки, пока флашметр не покажет диафрагму между F/5,6 и F/4, это как раз полторы ступени.

Во втором случае снимайте на диафрагме F/8.

Две вспышки и больше

Используя две или больше портативные вспышки, вы можете имитировать разные техники студийного освещения, например, акцентирующий свет, или контражурный, отделяющий объект от заднего плана световым контуром. Чтобы наилучшим образом использовать все вспышки, закрепите их на стойках или штативах. Для синхронизации удаленной вспышки с камерой пользуйтесь инфракрасным устройством (Infra red control), это позволит вам избавиться от синхрокабеля. Регулировка вспышек независима: падающий на лицо свет от каждой из них измеряется отдельно. Как и в студии, одна вспышка может быть использована в качестве источника рисующего света, а другая - заполняющего.

Большое количество переносных вспышек даст вам возможность более творчески использовать свет при работе на натуре. Сочетайте вспышку с цветными фильтрами, и вы получите нестандартные портреты.

Все переносные вспышки играют ту же роль, что и студийные приборы, освещая задний план и объект съемки. Вы заметите, что при этом портрет приобретает больший объем и глубину.

Цветная подсветка заднего плана

Освещая фон цветным светом, вы можете полностью изменить настроение и выразительность снимка, точно так же, как это происходит на театральной сцене. Теплые цвета (желтые, красные и янтарные) добавляют теплый тон, а синий и зеленый создают ощущение холода. При этом любой цветной фильтр усиливает звучание заднего плана, но совсем не так, как в студии, где цветные фильтры используются, в основном, для окрашивания белого фона и для создания тонких цветовых оттенков. Используйте цветные фильтры осторожно, поскольку с ними легко утратить ощущение естественных цветов, особенно если позволить окрашенному заднему плану доминировать и изменить снимок.

Объект и фон цветные

Снимая на натуре с несколькими цветными фильтрами, я всегда стремлюсь к тому, чтобы использовать один цвет для окрашивания объекта съемки, а второй - заднего плана. Два цвета сталкиваются друг с другом, делая снимок более выразительным.

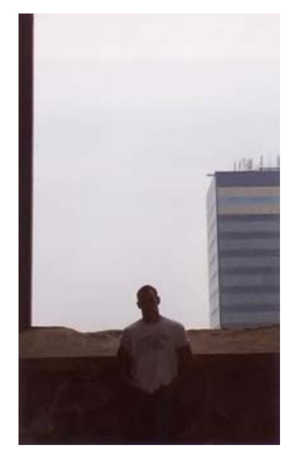
Заранее подумайте, как скажется цветной свет на объекте съемки, на одежде портретируемого и на общем настроении снимка. Помните, что если осветить человека с двух сторон вспышками с фильтрами разных цветов, то в месте пересечения лучей появляется третий цвет.

Когда я использую цветные фильтры при съемке дома у клиента, то предпочитаю создавать цветовое пятно в углу комнаты или позади какого-либо объекта, например, скульптуры. Это добавляет портрету глубину.

По возможности свет от основной вспышки должен быть направлен с той же стороны, что и естественный -например, льющийся из окна. Помните об этом, и вам легче будет решить, откуда направить свет. Это будет естественнее и для клиента, который хорошо знает, откуда падает свет в его доме.

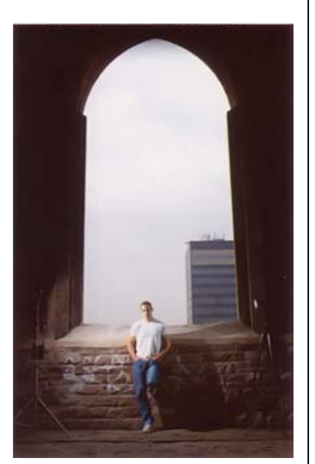
Выдержка влияет на передачу деталей изображения

Если небо на заднем плане ярче, чем падающий на объект съемки свет, то либо небо окажется переэкспонированным, либо позирующий на его фоне человек будет выглядеть слишком темным, детали проработаются плохо. Используя вспышку для проработки деталей, изменяйте выдержку, и вы получите разные результаты. Более длительная выдержка притемнит небо, более короткая сделает небо светлее.

Замер по небу

Экспозиция замерялась по небу, и, поскольку оно очень яркое, фигура человека не проработана.

Акцент на человеке

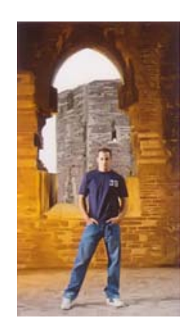
На этом портрете фигура человека самая яркая и потому доминирует, хотя и занимает лишь небольшую часть кадра. Она освещена двумя переносными вспышками, установленными с каждой стороны. Вспышка слева выполняет роль источника рисующего света, ее мощность на одну ступень выше, чем у неба (если экспозиция по небу 1/125 и F/16, отрегулируйте эту вспышку так, чтобы она давала F/22). Вторая вспышка справа работает как заполняющий свет, освещая затененные детали справа.

Фоновый свет с фильтром

Пример того, что происходит, когда задний план освещен сбоку второй переносной вспышкой с янтарным фильтром. Не только объект сильнее отделен от фона, но меняется и общее настроение снимка, поскольку фильтр окрашивает холодные каменные декорации в теплые тона.

Без фонового света

Переносная вспышка с янтарным фильтром

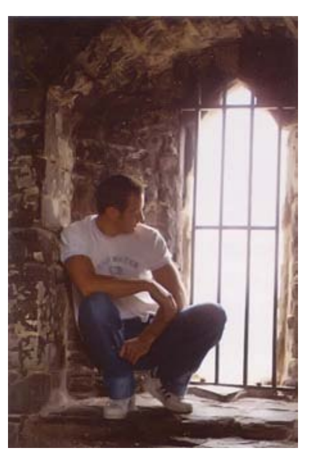
Красный, зеленый и третий цвет между ними

На месте наложения двух цветных лучей всегда возникает третий цвет.

Поиск натуры

Имитация театрального освещения
Дополнительная вспышка во время натурных съемок меняет настроение портрета и вытягивает важные детали изображения. Этот эффект продемонстрирован на двух снимках, помещенных ниже. В первом случае человек освещен задним светом от окна. Низкая освещенность фигуры со стороны камеры оставляет ее темной, окно при этом переэкспонировано. Вокруг сильно освещенных сзади объектов появляются ореолы. Однако на втором снимке детали на фигуре позирующего человека и на заднем плане проработаны лучше, ореолы устранены. Объект подсвечен красным светом, а стена слева — зеленым, при этом отдельные зеленые лучи падают и на фигуру.

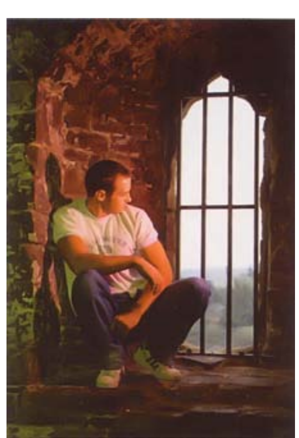
Многие фотографы начинают снимать именно на натуре, поскольку здесь не требуются дорогостоящее осветительное оборудование и бумажные фоны. Однако умение находить и использовать натуру приходит только с опытом.

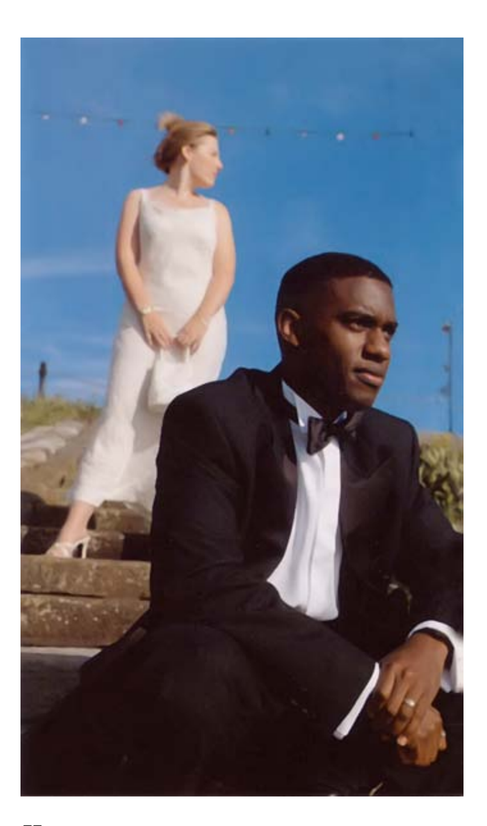
Разбеливание заднего плана
Изображение освещено только льющимся из окна светом. Поскольку фигура человека гораздо темнее, я вынужден был установить длинную выдержку, чтобы ее проработать. В результате окно оказалось очень сильно переэкспонированным, пейзаж за окном просто пропал.

Схема света
На этом снимке видны две лампы-вспышки, которые использовались для освещения фигуры и фона. Обе они оснащены цветными фильтрами.

Регулирование освещенности переднего плана
Использование лампы-вспышки для освещения человека позволило мне снимать на короткой выдержке, сохранив при этом все детали за окном.

На ступеньках
Ступеньки удобны не только для самых разных снимков, но в том числе для съемки портретов, объединяющих людей разного роста. Для этой фотографии я посадил мужчину так, чтобы он занимал большую часть переднего плана, а его жену поставил сзади - это второй центр снимка. Съемка с низкой точки усиливает выразительность композиции.

Интересную натуру с хорошим освещением найти не так просто. Прогуливаясь по городу или на природе, я всегда присматриваюсь к местам, которые можно было бы использовать для съемок.

В одном и том же месте можно сделать совершенно разные по настроению и стилю фотографии. Развалины старого замка, например, могут служить фоном как для классических, так и для современных портретов, все зависит от вашего подхода. Изучая натуру, я всегда обращаю внимание на несколько моментов - ее общий внешний вид, на линии, помогающие выстраивать композицию, ищу фактурные поверхности, наподобие камня или дерева. И конечно, слежу за направлением света в разное время суток.

Окружающая обстановка

Некоторые уголки можно использовать как общий задний план для портрета. Например, старый деревенский дом с окружающим его садом. Возможно, стоит оставить их немного не в фокусе, чтобы не отвлекали внимание. Человека можно разместить вдали от дома, но человек непременно должен быть центром портрета, даже если занимает лишь небольшую часть кадра.

Другие уголки можно теснее связать с человеком, усилив их взаимодействие и используя при этом общее в их структуре и форме. Окна и дверные проемы, например, хороши для крупных планов. Это естественное обрамление, которое дает фото-

Рядом со скульптурой

Скульптуры, особенно большие, могут создавать сюрреалистическую атмосферу. Издалека эта скульптура похожа на корпус корабля, но при близком рассмотрении проглядывает лицо. Скульптура очень важна в этом портрете, это его второй зрительный центр.

Фактура

При съемке крупным планом каменная стена и старая деревянная дверь становятся простой, но очень колоритной по фактуре рамкой изображения. Человек, стоящий между этими разными по фактуре элементами, помогает им объединиться в рамках одной композиции, но при этом не доминировать в кадре.

Историческое окружение

Этот полуразрушенный замок и его экстерьер - обстановка, подходящая для классических портретов. Проемы дверей и прямоугольные плиты, которыми вымощен двор, организуют пространство кадра. Цвет листвы и каменной стены усиливает общее настроение снимка.

Пространство пейзажа

Подумайте о размере и расположении людей в кадре. Если они очень мелкие, то затеряются среди пейзажа. Если очень крупные, то прелесть окружающей обстановки будет потеряна. Здесь люди расположены в правой части кадра, слева перед ними открывается вид на залив. Они хорошо сочетаются с заросшим травой берегом, стеной вдали и ступенями на переднем плане.

графу большие возможности, поскольку выглядит по-разному, в зависимости от точки съемки. Точно так же меняется и характер освещения окон и проемов. Большие колонны или столбы - вертикальные линии в композиции, способные соразмерить объект съемки и окружающую обстановку. Стога сена, разбросанные в поле, дают ощущение простора; они хорошо смотрятся и как размытый задний план.

Никогда не бойтесь оставлять в кадре немного свободного пространства, поскольку окружающая обстановка также способна подчеркнуть индивидуальность человека. Секрет заключается в том, чтобы согласовать окружение с одеждой и характером самого человека.

Так, например, портрет одетого в парадный костюм ребенка, снятого на фоне большого здания, создает ощущение респектабельности. Сфотографируйте того же ребенка в той же одежде на фоне индустриального пейзажа, и результат получится более сюрреалистическим.

Опоры

Так много естественных опор существует вокруг нас, но мы не всегда замечаем их. Самые обычные - перила ограды или ступени, облокотившись о которые человек свободно позирует.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Ступеньки помогают выстроить групповой портрет ярусами, что всегда выглядит лучше, нежели люди в одну линию.
- Свет, проникающий сквозь дверной проем или между колоннами, становится рисующим по характеру.

Самые красивые уголки

После того как вы определились с местом съемок, найдите в нем все самое интересное, что можно было бы использовать при съемках.

Ворота
Ворота были выбраны мною за их графичность, они образуют выразительный ритмический рисунок.

Секрет хорошего портрета, снятого на натуре, в его простоте. После того как вы нашли место для съемок, исследуйте его. Посмотрите, как на протяжении дня здесь меняется освещение, поищите уголки, где можно будет расположить позирующих вам людей. Если выбранное место малознакомо вам, придите сюда несколько раз до начала съемок. Понаблюдайте за освещением разного характера, оно меняется в течение дня и в зависимости от погоды. Найдите возможные отвлекающие моменты -такие, как скопления людей, сильное движение или даже другие фотографы, особенно если вы собираетесь снимать в общественном месте. Я обычно выбираю три разные точки для съемок - смена позиций всегда благотворно влияет на людей, и особенно на детей, которые быстро начинают скучать, находясь в одном и том же месте. Это помогает мне сохранить эмоциональную свежесть портретов.

Низкая камера
Работая с детьми, будьте готовы снимать с более низких точек, чем обычно. Здесь фотоаппарат расположен на уровне земли, очень выразительным получился гравий. Низкая точка съемки меняет не только перспективу, но и задний план: теперь становятся видимыми совсем другие детали.

Прямо
При съемке с открытой диафрагмой дом получился размытым, девочка и металлическая решетка полностью отделены от заднего плана.

Под 45°
Этот снимок сделан под 45°. Светлая фигура девочки доминирует, так как светлое небо заслонено прутьями решетки.

Сбоку
Когда снимаешь сбоку с телеобъективом, перспектива в кадре сжимается. Открытая диафрагма позволяет размыть задний план, что придает изображению глубину и отделяет объект съемки от фона.

Для этого портфолио двух маленьких детей в качестве натуры я выбрал старинную усадьбу с окружающим ее парком. В качестве точек съемки я отобрал ворота, гравийную дорожку и уголок парка. Все три находились около людных мест, что, я знал, будет отвлекать внимание детей. Но отказаться от этих прекрасных уголков я не смог.

В тени дерева

На этом снимке все естественное - и окружающая обстановка, и освещение. Открытая диафрагма позволяет оставить задний план не в фокусе и сделать ребенка зрительным центром изображения. Девочка сидит в тени, образованной кроной дерева, ее светлая одежда выделяется на фоне темной травы. Для построения кадра важна и светлая трава вдали.

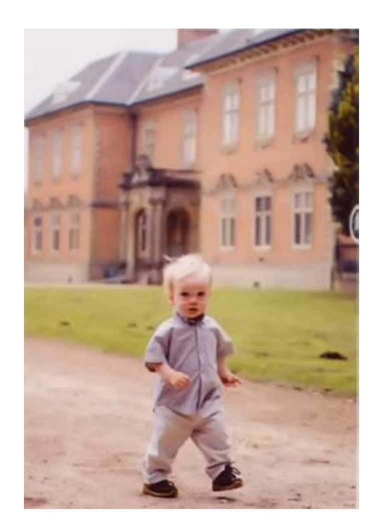
Дерево

Огромная крона дерева поглощает часть света, идущего сверху. Интересны освещенная поляна и круг камней на заднем плане.

Дорожка

Дорожка привлекла меня своей незатейливостью и возможностью снимать в двух направлениях - на фоне дома или на фоне деревьев.

Дорожка и дом

Диафрагма открыта: дом не в фокусе, но все еще узнаваем. Перед шагающим ребенком держали серебристый отражатель, чтобы отразить часть света, падающего сзади на лицо.

Малыш на дорожке

Снимок симметричный и уравновешенный, поскольку маленький мальчик стоит в центре дорожки. Эмоции переполняют его. Свет мягкий, потому что небо почти полностью затянуто облаками.

Вдаль по дорожке

Этот многозначительный портрет снят всего несколько секунд спустя. Малыш внезапно спрятал руки в карманы, развернулся и побежал по дорожке вдаль...

В лесу

В парке или в лесу, где картина меняется круглый год, всегда можно отыскать уголок для съемки портрета. Какое бы время года ни было за окном.

У дерева
Отдельно стоящие деревья - очень привлекательная деталь в лесу. Многие люди выбирают их для съемок.

Осенние краски
На фоне осенних листьев можно снять очень интересные портреты. Здесь девочка одета в яркий красный свитер, который и акцентирует внимание на ее фигуре.

Чтобы оказаться в лесу, вам не нужно отправляться в долгое путешествие. В крупных городах есть большие парки, где жители могут укрыться от суеты городской жизни, а фотограф найти натуру для портретных съемок.

Летом деревья покрыты густой листвой, а зимой они красивы силуэтами своих стволов и ветвей. Смена красок в разные времена года отражается и на настроении портрета. Многие из нас счастливы, имея свои собственные сады, где можно снимать круглый год. Впрочем, познакомившись поближе с окрестностями своего дома, вы наверняка найдете уголок, не менее удобный для съемок в любое время.

Снимая в парке при естественном свете, помните одно простое правило, правило «первого дерева». Поставьте человека под деревом на краю леса, в тени его кроны, листва задержит большую часть света, идущего сверху. Человек освещается рассеянным светом, имеющим боковое направление. Будьте осторожны и не размещайте человека слишком близко к стволу - так направленные лучи не будут падать на него, освещение станет менее контрастным и на лице появится зеленоватый оттенок от листвы. Это волшебная формула, следуя которой вы можете быть уверены - человек будет достаточно освещен, а задний план окажется в умеренной тени. Отражатель поможет подсветить лицо, особенно когда модель стоит под деревом с очень густой кроной, слишком сильно затеняющей лицо.

«Первое» дерево в лесу
Листва рассеивает и задерживает свет, идущий сверху, поэтому появляется ощущение, что свет идет с одной стороны. Камера расположена так, чтобы свет падал на девочку под углом 45°

Плоское освещение
Девочка повернула голову и смотрит в сторону, поэтому освещение лица плоское. Чтобы восстановить схему под 45°, нужно переместить камеру по часовой стрелке.

Естественное окружение
Темная листва обрамляет сидящую пару. Скамейка служит отличной опорой, и сидящие на ней люди выглядят очень естественно и свободно. Им даже не пришлось подсказывать, какую позу принять.

Изгородь
Когда фотографируешь людей очень разных по росту, например, мать и дочь, полезной может оказаться деревянная изгородь. Ее можно использовать как опору в любое время года.

Снимая в лесу, я очень редко пользуюсь переносной вспышкой -она слишком сильно освещает передний план, особенно когда листья расположены между фигурой человека и камерой. Но если я использую переносную вспышку, то обычно ставлю ее на стойке под углом 45° к объекту съемки и прячу среди деревьев, но так, чтобы между вспышкой и человеком не было листвы. Проследите, чтобы свет от вспышки падал с той же стороны, что и солнечный, а ее мощность была лишь на полступени меньше мощности окружающего света (ambient). При таком освещении портрет выглядит очень естественно, фигура человека при этом не пересвечена, а окружающий фон не слишком темный.

Времена года

Многие люди любят сниматься в лесу весной, когда земля и деревья пробуждаются после зимнего сна. Нежная зелень распускающейся листвы - хороший фон для портрета.

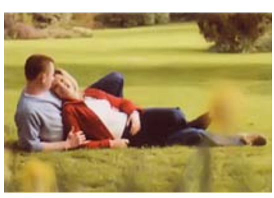
Лето не столь популярно - в основном из-за жесткого солнечного света и слишком густой листвы. На снимках появляется сильный контраст между яркими освещенными пятнами и глубокими тенями.

Самый популярный и самый красочный сезон, безусловно, осень. Это время фантастического разнообразия раскраски листьев, они повсюду - на деревьях, на земле. Осень в любом человеке способна пробудить ребенка.

Зимой я выбираю для съемки те дни, когда земля покрыта снегом. Эти портреты наполнены неповторимым настроением.

Дома

Меняем точку съемки
Эта серия снимков показывает, как по-разному можно сфотографировать людей в одной и той же позе, просто меняя положение камеры.

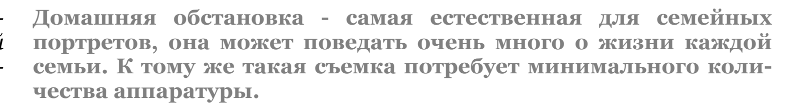
В полный рост
Этот снимок сделан сквозь листву с низкой точки съемки, что добавляет ему романтическое настроение.

В три четверти роста
Положение камеры поменялось, теперь пара снята фронтально, на лицах появляются тени. Свет падает на мужчину почти под 45°, а женщина освещена сбоку. Тень на ее лице подсвечивается отражателем, расположенным перед камерой.

Крупный план
На этом портрете люди повернуты друг к другу, что подчеркивает интимность момента. Для того чтобы крупно показать их лица, камеру пришлось поднять немного выше.

Домашняя обстановка - самая естественная для семейных портретов, она может поведать очень много о жизни каждой семьи. К тому же такая съемка потребует минимального количества аппаратуры.

Снимая портреты дома у заказчика, я всегда стараюсь использовать как можно больше естественного света от окна. И только при необходимости добавляю комнатные светильники, чтобы детализировать изображение. Свет из окна создает очень правдоподобные портреты. И единственным его недостатком я считаю необходимость использовать длительные выдержки.

Мебель
В качестве декораций естественнее всего использовать мебель, но нельзя позволять ей излишне доминировать на снимке. Во время съемки я стараюсь как можно меньше передвигать мебель, поскольку привычная для семьи обстановка сразу же изменяется. Но бывают безвыходные ситуации, когда без перестановки обойтись невозможно: вы двигаете мебель ближе к окну, чтобы она освещалась светом от окна, или хотите добиться какого-то особо выразительного эффекта.

Семейный портрет
Семья позирует вокруг отца, дети и мать наклонились к нему, что подчеркивает его центральное положение. Рассеянный свет в комнате и свет от окна - основа экспозиции, затем студийная вспышка с зонтиком была установлена на ступень мощнее, чтобы стать рисующим светом, поскольку естественный свет давал слишком большое количество теней на лицах.

ПОЧЕМУ СЕМЕЙНЫЕ ПОРТРЕТЫ СТОИТ СНИМАТЬ ДОМА У ЗАКАЗЧИКОВ

доводы за

- Семья окружена привычными предметами обстановки, каждый из которых имеет свое, особое значение.
- В знакомой обстановке дети чувствуют и ведут себя свободнее и непринужденнее.
- Цветовая гамма интерьера подобрана согласно вкусам живущих в доме людей.
- Возможность использовать свет от окна позволяет обойтись минимумом оборудования.

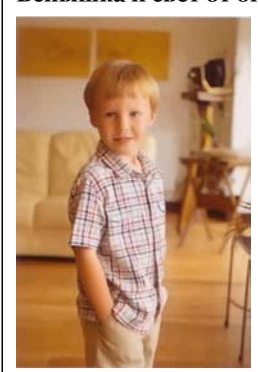
доводы против

- В некоторых домах царит такой беспорядок, что съемку вести просто невозможно.
- В знакомой обстановке внимание детей можно удержать лишь на короткое время.
- Цвет стен или обоев может быть слишком отвлекающим.
- Как правило, в доме мало свободного пространства.
- Освещенность в помещении меняется в течение дня.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- По возможности используйте в качестве источника света окно.
- Включите все комнатные светильники, чтобы подсветить тени и наполнить домашнюю обстановку теплом и уютом.
- Передвигайте мебель только в тех случаях, когда это действительно необходимо.
- Уберите часть ярких и мешающих предметов и безделушек, если интерьер кажется слишком перегруженным.
- Не снимайте на длительных выдержках.

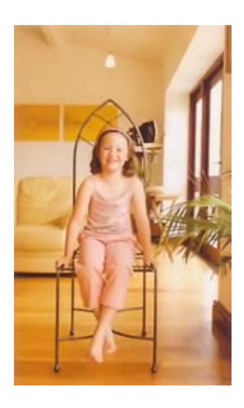
Вспышка и свет от окна

Свет от окна
Здесь мальчик освещен в основном светом от большого окна справа и светильниками с потолка. За счет мягкости света от окна переход от света к теням плавный, на заднем плане читаются детали.

Свет от окна плюс студийная вспышка
Чтобы привлечь больше внимания к мальчику, я поставил рядом с окном студийную вспышку - так, чтобы свет от обоих источников падал в одном направлении. Я прикрепил к вспышке зонтик, который смягчает и рассеивает свет, позволяя осветить не только мальчика, но и окружающий интерьер. Экспозиция оставалась той же, что и при съемке предыдущего портрета только со светом от окна. Вспышка была установлена на полступени больше - за счет этого фигура мальчика становится светлее, а задний план темнее.

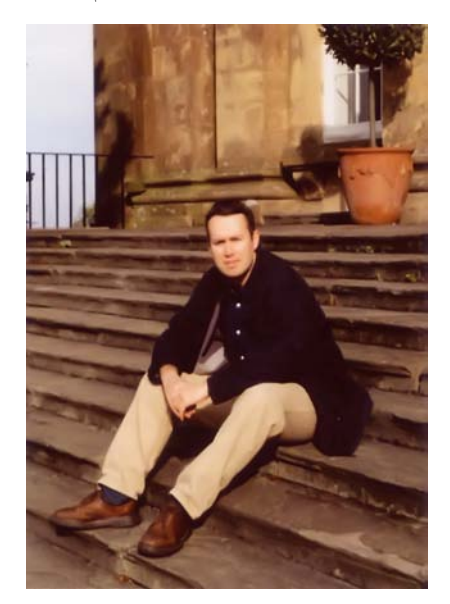
Отвлекающий задний план
Здесь задний план, а не девочка и не стул приковывает к себе внимание. Самое простое решение этой проблемы - увеличение освещенности девочки, ее фигура должна стать ярче заднего плана. Для этого достаточно просто увеличить мощность студийной вспышки. Другое решение - еще большая освещенность заднего плана за счет уменьшения количества света на ребенке. Для этого между девочкой и окном устанавливается рассеиватель. Вспышка при этом уже не нужна, ее следует отключить.

Лаконичное изображение
Передвинув стул и девочку в другой конец комнаты, я упростил изображение и сделал его выразительнее. Свет на фигуру падает от окна слева. Поскольку ребенок сидит теперь дальше от окна, свет электрических ламп сверху становится заметнее, придавая более теплый тон коже.

В городе

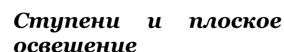
Включенные в кадр здания или архитектурные детали - это не только интересный задний план, они также показывают масштаб человека в городе. Линии и текстуры можно использовать для построения композиции.

Выбирая архитектурный фон для съемки портретов на улице, я всегда сначала спрашиваю у клиентов, где бы они хотели сфотографироваться, чтобы понять их вкусы и пристрастия. После этого мне остается лишь собрать элементы будущего снимка в единое целое. Старая каменная кладка, например, обладает интересной фактурой и цветом, поэтому я люблю снимать портреты на таком фоне, выбирая при этом простую, не отвлекающую внимания одежду. Скульптуры, как классические, так и современные,

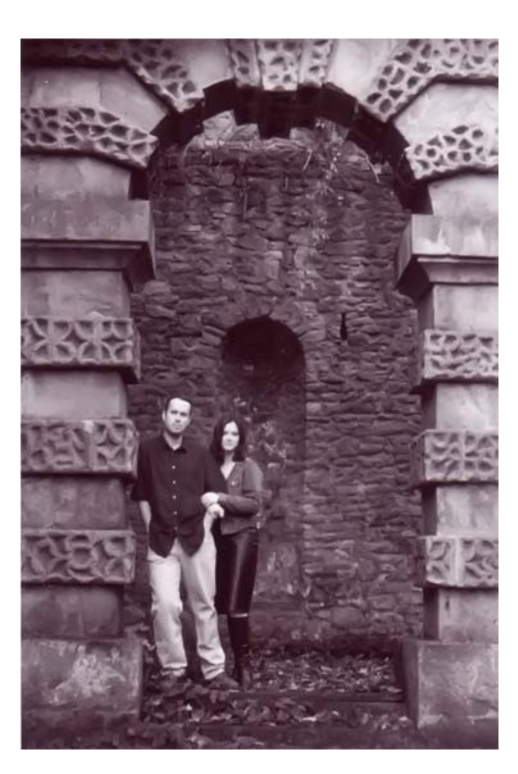
Место съемки
Этот уголок был выбран моими заказчиками из-за волнующих воспоминаний, с ним связанных. Здесь проходило их бракосочетание.

Ступени и плоское освещение
На ступеньках удобно позировать, и большинство людей, сидя на них, чувствуют себя свободно и непринужденно. На этом снимке солнечный свет падает со стороны камеры, поэтому освещение плоское и позирующему сложно смотреть прямо в объектив.

Организация кадра
Я стараюсь использовать архитектурное окружение так, чтобы наиболее гармонично выстроить кадр. Здесь камера устанавливалась с таким расчетом, чтобы женщина оказалась в раме находящегося позади нее окна. Листва в левой части кадра уравновешивает композицию.

В арке

Заросшие руины часто бывают темными, но и это можно использовать как достоинство, ведь на их фоне фигуры людей кажутся особенно яркими. Такое окружение немного напоминает театральные декорации.

В проеме

Чтобы освещение было более направленным, я поставил женщину в проеме двери и попросил ее повернуть голову к свету. Лицо девушки обращено к источнику света, само же освещение слишком плоское. Освещенное лицо выделяется на фоне темных кирпичных стен.

могут стать частью переднего плана или частью заднего, чтобы создать ощущение пространства. Или даже служить опорой для позирующего человека. Старые полуразрушенные здания - не менее подходящий фон для съемки, особенно когда будет виден свет, льющийся сквозь окна и двери. У вас получится очень романтический портрет.

Большие группы хорошо снимать на натуре, где можно было бы разместить их ярусами, в положении как сидя, так и стоя. Для этого как нельзя лучше подходят постройки в классическом стиле, у подъездов которых всегда есть ступени. Хорошо, если дом обращен к югу и, значит, освещен в течение всего дня.

Успех съемки во многом зависит от выбора натуры, она может построить или разрушить портретную сессию. Выбранное место иногда будит у людей какие-то личные воспоминания или просто усиливает создаваемое портретом впечатление. Всегда заранее обдумайте, как стоит одеться вашим заказчикам, чтобы одежда сочеталась с окружающей обстановкой. Если сомневаетесь, выбирайте простую одежду.

Под наклоном

Свет достаточно мягкий, чтобы сохранить детали в тенях на лице и получить удачный портрет. Наклон камеры придает этому снимку определенное настроение.

Крупный план

Даже снимая на фоне выразительной архитектуры, всегда делайте несколько крупных планов. Используйте любые элементы, например, ступени, если они помогают придать графическую выразительность изображению.

На пляже

На пляже все люди становятся детьми, независимо от возраста. Это прекрасное место для съемки забавных и живых портретов.

Тональность
Иногда портрет получается не совсем таким, как ожидаешь. Здесь тональности одежды детей и скал очень схожи. И хотя это симпатичный портрет, ему недостает контраста и яркого центра.

Прежде чем начинать съемку, решите, что именно вы собираетесь фотографировать. На пляже можно сделать много забавных и игровых снимков, поскольку нет другого места, где бы каждый человек чувствовал себя столь же свободно. Обычно я начинаю сессию с более строгих портретов, а затем позволяю потоку событий увлечь меня за собой и, фотографируя, думаю теперь только об атмосфере портрета и взаимодействии людей с окружающим ландшафтом.

Внимательно выбирайте время суток для съемок. Утром вас ждет мягкий свет холодного голубоватого оттенка, иногда помогающий передать меланхолическое настроение.

По возможности не снимайте на пляже в середине дня: свет очень жесткий и люди непременно будут щуриться. Но если все же вам придется снимать в полдень, используйте рассеиватель, чтобы смягчить свет, падающий на человека, и не потерять при этом золотистый тон полуденного солнца. Фотографии, снятые на солнце в середине дня, отличаются насыщенным цветом неба и преобладающим голубым оттенком. Когда люди стоят спиной к солнцу, замер экспозиции по лицам приведет к переэкспонированию неба.

Мое любимое время для съемок на пляже - конец дня, когда свет становится мягким и золотистым. Если мне нужно сделать акцент на лице или фигуре, я использую отражатель. Общий теплый тон портрета можно еще усилить, если снимать в последние минуты перед заходом солнца. Чтобы передать выразительность неба на закате, сохранив при этом проработку деталей

Спиной
Не обязательно каждый раз показывать лица портретируемых. Я всегда включаю снимки такого рода в сессию на пляже, поскольку мне кажется, что они обладают особым характером.

Смотрим вдаль
Если освещение мне позволяет, я могу сосредоточиться на съемке и ждать нужных мне эмоций. Здесь я попросил мальчика руководить сестрой и обратить ее внимание на что-то вдалеке. Взгляды детей направлены влево, поэтому их фигуры смещены от центра вправо.

Силуэтом или нет?
Я выбрал такую экспозицию, при которой прорабатывается небольшое количество деталей на женщине. Обнаженная фигура не становится просто силуэтом. Причем я намеренно пожертвовал детальной проработкой неба. Если экспозицию замерять по небу, снимок получится не менее выразительным, но совсем другим.

на фигурах людей, я подсвечиваю их переносной вспышкой, установленной за границами кадра. Освещенность от вспышки на лице при этом на одну ступень ниже освещенности окружающего света - так свет от вспышки не слишком доминирующий.

Забавный снимок
Привнесите элемент игры в пляжные снимки. Здесь дети бегут от волны навстречу камере. Важно превратить съемку в веселую игру, а не в тяжелое испытание.

Непринужденный снимок
Для неформального портрета аккуратно подбирайте фон, он не должен разрушать гармоничность изображения. Эту девочку я снимал со спины на фоне скал.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- При слишком ярком солнце люди щурятся, им тяжело смотреть в объектив. Разрешите им смотреть в сторону, если это групповой портрет - желательно в одну сторону. Несколько кадров из серии можно снять, надев на человека солнечные очки
- Перед прогулкой на пляж уточните время приливов и отливов, это избавит вас от лишней ходьбы.
- Старайтесь, чтобы для пляжных фотографий люди одевались просто. Особенно для групповых портретов. Снимая у самой кромки воды, позвольте им снять обувь.
- Возьмите с собой одеяло или большой кусок материала, они пригодятся для переодеваний.
- Поляризационный фильтр - полезное приспособление. Он не только увеличивает цветовую насыщенность неба и пейзажа, но и позволяет уменьшить экспозицию при ярком солнце.
- Используйте открытую диафрагму и телеобъективы, если хотите получить размытый задний план, привлекая тем самым внимание к объекту съемки.

Словарь терминов

Акцентирующий свет (Accent light): Свет, используемый для выделения (акцентирования) отдельных деталей или областей изображения. Другое название - моделирующий свет.

Блик: 1. Участок максимальной яркости объекта или изображения. Обычно имеет небольшие размеры и объясняется зеркальным отражением (блик в глазах, блики в очках, стекле, воде, металлической поверхности и т. д.). 2. Засветка, результат попадания света а объектив и отражения его от поверхностей линз или лепестков диафрагмы.

Боковое освещение (Split lighting): Освещение, при котором одна половина лица портретируемого ярко освещена, тогда как другая погружена в глубокую тень.

Глубина резкости (глубина резко изображаемого пространства, Depth of field): Максимальное расстояние между объектами в пространстве, которые изображаются объективом относительно резко. Глубина резкости определяется диафрагмой объектива и его фокусным расстоянием. При открытой диафрагме (малые числа: 2,8; 4; 5,6) глубина резкости маленькая. При закрытой (большие числа: 11; 16; 22) - большая. Глубина резкости широкоугольника при том же расстоянии до объекта значительно больше, чем у штатного объектива, а тем более у телевика.

Заполняющий свет (Fill light): Выравнивающий свет, используемый для подсветки теней, создаваемых рисующим светом. Обычно устанавливается около камеры и ниже ее.

Зонтик (Umbrella): Осветительное приспособление в форме зонтика, предназначенное для рассеивания и отражения света от вспышки на объект съемки. Характер светового потока зависит от внутренней поверхности зонтика. Существует два типа зонтиков: отражающий с посеребренной внутренней поверхностью и «проходной», из белого прозрачного материала.

Gobo: Трафарет из листа ацетатной пленки. Присоединяется перед прожекторной насадкой. Вырезанный в трафарете узор или изображение проецируется на объект съемки или на задний план.

Ключ (Key): Общая тональность снимка.

Высокий ключ (High key): Изображение, решенное в светлых тонах, причем фон даже ярче самого объекта съемки. *Низкий ключ* (Low key): Снимок, выдержанный в темных тонах. Освещение сведено к минимуму, создается большое количество теней, которые обеспечивают глубину и объемность изображения. Отдельные относительно светлые участки выделяют наиболее важные детали.

Средний ключ (Mid key): Общая тональность такого изображения достаточно темная, с участками высокого контраста на фигуре и лице человека.

Кольцевая вспышка (Ring flash): Вспышка в виде кольца с отверстием в центре, за которым крепится объектив камеры. Такая вспышка почти не дает теней.

Контраст:

1. Контраст объекта: отношение яркости самой светлой и самой темной деталей объекта.
2. Контраст освещения: характеризуется отношением освещенностей света и теней или мощностей рисующего и заполняющего света (если расстояния до этих источников одинаковы).
3. Контраст изображения. Контрастное изображение - изображение с большим перепадом яркости. Естественно, контраст изображения на фотобумаге или принтерной бумаге значительно меньше контраста объектов в природе. Контраст изображения на матовой бумаге меньше, чем на глянцевой. Наибольший контраст изображения у прозрачного диапозитива-слайда.
4. Часто говорят о контрасте негатива. Он определяется контрастом объекта, а также временем и температурой проявления.

Освещение «бабочка» (Butterfly lighting): Вариант фронтального освещения, при котором рисующий свет установлен перед объектом съемки и над ним. Иногда создает тень под носом в форме бабочки.

Отражающий экран (отражатель, Reflector panel): Приспособление, сделанное из материала, диффузно отражающего свет, В зависимости от характера отражающей поверхности он дает разные цвета и эффекты. Отражатели обычно используют, чтобы направить отраженный свет на объект съемки и подсветить детали в тенях. Черные отражатели поглощают свет.

Подсветка волос (Hair light): Чаще называется контровым светом. Свет, используемый для подсветки волос, чтобы подчеркнуть их блеск и естественным образом отделить объект от фона. Чаще всего устанавливается позади модели справа или слева от нее, чтобы не попасть в кадр.

Прожекторная насадка (Spotlight): Фокусируемое с помощью линзы осветительное приспособление, которое дает яркий направленный поток света, очень напоминающий свет от театрального прожектора. Прикрепляется к источнику рисующего света.

Рассеиватель (Diffusion reflector): Приспособление из полупрозрачного материала, которое качественно изменяет поток света. Лучи света, прошедшие через рассеиватель, меняют свое направление и рассеиваются практически во все стороны. Лицо человека при съемке портрета теперь освещено не узким и направленным потоком от вспышки или солнца. Светящаяся поверхность рассеивателя становится новым источником света. И теперь объект одновременно освещается лучами от разных участков поверхности рассеивателя. Каждый из этих лучей дает свою тень, например, на фоне. В результате суммарная тень теряет резкие границы и насыщенность, становится прозрачной и мягкой.

Рефлектор (Reflector): Один из основных типов осветительных аксессуаров, которые крепятся к лампе или вспышке. Параболический (или рефлектор мягкого света, Parabolic reflector) имеет широкую отражающую тарелку заданной формы и отражает мягкий ровный поток света. Рефлектор рисующего света (Key-light reflector) меньше и дает более резкие тени.

Рисующий свет (Key light - ключевой): Основной свет в портрете, определяющий характер освещения лица или фигуры. Свет как бы рисует форму, дает объемность объекта.

Света (Highlights): Самые яркие участки объекта или изображения. Для негатива, соответственно, это самые плотные (непрозрачные)участки.

Серая карта: Картон серого цвета с определенным коэффициентом отражения - 18%. Такой объект считается «средним». Серая карта используется для определения экспозиции в сложных случаях, когда в объекте съемки преобладают (отсутствуют) определенные тона. Например, это портрет

а манере Low key (тона от черного до средне-серого) или же High key (от белого до светло-серого). Серая карта помещается вблизи объекта в любом месте, если свет ровный, одинаковый во всех участках. При контрастном освещении, когда у объекта имеются света и тени, замер экспозиции производится по отдельности в этих участках, а потом выбирают среднее значение. При работе с серой картой мы определяем экспозицию, измеряя яркость отраженного от нее света.

Скульптурное освещение (Chisel lighting): См. акцентирующий свет.

Сотовая решетка (Honeycomb grid): Осветительное приспособление, позволяющее управлять распределением света. Присоединяется к рефлектору. Такая решетка пропускает преимущественно прямые лучи от источника и устраняет наклонные. Сотовая решетка черного цвета поглощает такие лучи, белая отражает их и рассеивает в более широкий поток.

Софтбокс (Soft box): Осветительное приспособление, может иметь разную форму и размеры. Передняя поверхность софтбокса снабжена несколькими слоями полупрозрачного диффузно рассеивающего материала и дополнительно смягчает отраженный свет. Большинство софтбоксов позволяют удалить один или несколько таких слоев, чтобы уменьшить степень рассеивания света.

Тени (Shadows): Самые темные участки объекта или изображения или самые прозрачные участки негатива.

Точка съемки (Viewpoint): Точка в пространстве, в которой находится камера и, соответственно, фотограф. Точка съемки может быть высокой или низкой. Часто точку съемки путают с ракурсом. Это совершенно неправильно. Ракурс (по-французски «укорочение») - это специфическая деформация вертикальных линий при сьемке сверху вниз или снизу вверх. Вертикали здания при этом сходятся или расходятся по мере удаления от объектива, горизонтальные размеры укорачиваются.

Тубус (Snoot): Осветительное приспособление, которое собирает поток света в узкий пучок. Чаще всего используется конический тубус. Потери света в тубусе очень велики. Осветить им можно только отдельную небольшую деталь или участок изображения.

Фоновый свет (Background light): Свет, используемый для освещения фона. Он помогает отделить объект от фона. Человек в темной одежде без этого света будет сливаться с фоном такого же цвета и тона. При съемке портрета нужно помнить классическое правило: фон должен быть темнее самой светлой части фигуры и светлее самой темной.

Фотокамера

Зеркальная однообъективная камера Зеркало, установленное под 45°, отбрасывает лучи света на пентапризму. Благодаря этому мы видим изображение в окуляре. Правда, только до того момента, пока зеркало при съемке не поднимается и не освобождает путь к светочувствительному материалу или матрице.

Преимущества: Видоискатель показывает практически все поле изображения. Возможность оценить глубину резкости при рабочей диафрагме (для этого имеется репетир диафрагмы). *Недостатки:* В главный момент, момент съемки, само изображение пропадает. Механизм зеркала вносит дополнительные сотрясения в момент спуска затвора, отсюда возможность «шевеленки».

Дальномерная камера

Изображение в окуляре строится самостоятельной системой линз и не тождественно изображению на пленке или матрице. Это явление называется параллаксом. *Преимущества:* Яркое изображение в видоискателе. Объект съемки виден постоянно, в том числе и в момент съемки, что очень важно в портрете или репортажной съемке на улице. Бесшумная работа затвора. Простота конструкции. *Недостатки:* Прежде всего, это параллакс Изображение в окуляре никак не связано с рабочей диафрагмой, невозможно оценить глубину резко изображаемого пространства.

Среднеформатная камера

Размер негатива или матрицы от 6x6 см (9x12 см и больше - широкий формат). За счет этого качество полученного изображения значительно выше, чем при съемке узкопленочной камерой.

Недостатки: высокая цена, большие размеры и вес, необходимость устанавливать камеру при съемке на штатив. Недостаточная оперативность при съемке. На пленке для таких камер всего 12 кадров 6x6 см или 10 кадров 6x7 см.

Шторки (Barn doors): Приспособление, которое крепится к рефлектору и помогает контролировать распространение света

Экспонометр (Meter): Прибор, измеряющий яркость или освещенность объекта съемки при помощи фотоэлектрических приемников света.

Определение яркости (отраженного от объекта света) производится экспонометром,направленным от камеры к объекту. Это суммарная, интегральная яркость, то есть средняя яркость всего кадра. Или же измерение производится с более близкого расстояния, при этом измеряется яркость выбранного участка объекта - это локальная яркость. Определение освещенности (падающего на объект света) осуществляется в положении экспонометра вблизи объекта по направлению к камере. При этом на приемник экспонометра надевается специальная насадка из молочного стекла. Если яркость замеряется по стандартной серой карте, показания экспонометра будут такими же, как при замере освещенности. Экс-понометры-спотметры (или же особое приспособление к некоторым экспонометрам) позволяют замерять яркость в пределах 1 градуса.

Экспонометр-флашметр измеряет количество света, которое дает импульсная лампа-вспышка. Профессиональный флашметр работает и как обычный экспонометр, измеряет яркость и освещенность объекта при естественном освещении или освещении лампами накаливания. Более того, возможно измерение суммы света от вспышки и одновременно другого источника света: солнца, неба, ламп накаливания и так далее. К тому же такой прибор имеет обычно приспособление для точечного замера яркости.

Mark Cleghorn

PORTRAIT PHOTOGRAPHY:
secrets of posing & lighting

Перевод с английского *К. Молькова, М. Ромакиной*

Клейгорн М.
К 48 Портретная фотография / Пер. с англ. Под ред. А.И. Лапина. - М.: Изд-во Эксмо, 2005. - 144 с, ил.
ISBN 5-699-10059-8

Портретная фотография - это не только престижная съемка VIP-персон на обложки модных журналов, это сложная работа профессионала, требующая большого внимания к заказчику и уверенного владения техникой и вспомогательными средствами. В съемке важно все - поза, жест, направление взгляда, выбранный ракурс, правильное освещение. Управление светом имеет приоритетное значение в работе над портретом. Правильно поставленный, он подчеркнет значимые черты человеческого лица или тела, сгладит излишне резкие линии, создаст нужную атмосферу готовой работы.
Эта книга будет полезна всем фотолюбителям, которые снимают портреты своих близких. Но в первую очередь она необходима тем, кто хотел бы сделать портретную фотографию своей профессией и намерен в этом совершенствоваться.
Книга выходит под редакцией Александра Лапина - известнейшего российского фотографа, исследователя, преподавателя, признанного мастера в области фотоискусства.

УДК 77
ББК 85.16

Марк Клейгорн
ПОРТРЕТНАЯ ФОТОГРАФИЯ

Ответственный редактор *Л. Кондрашова*
Научный редактор *А.И. Лапин*
Художественный редактор, дизайн переплета *И. Сауков*
Технический редактор *М. Печковская*
Компьютерная верстка *В. Позднякова*
Корректор *Н. Смирнова*

ООО «Издательство «Эксмо»
127299, Москва, ул. Клары Цеткин, д. 18, корп. 5. Тел.: 411-68-86, 956-39-21.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru

Подписано в печать 28.04.2005. Формат 70 * 90 1/16. Гарнитура «Гелиос». Печать офсетная. Бумага мелованная.
Усл. печ. л. 10,53. Тираж 5000 экз. Зак. № 6659.

Отпечатано с готовых диапозитивов издательства
на ОАО « Тверской полиграфический комбинат»
170024, г. Тверь, пр-т Ленина, 5. Телефон: (0822)44-42-15
Интернет/Home page - www.tverpk.ru Электронная почта (E-mail) - sales@tverpk.ru

Марк Клейгорн

Портретная фотография

Портретная фотография – это не только престижная съемка VIP-персон на обложки модных журналов, это сложная работа профессионала, требующая большого внимания к заказчику и уверенного владения техникой и вспомогательными средствами. В съемке важно все – поза, жест, направление взгляда, выбранный ракурс, правильное освещение. Управление светом имеет приоритетное значение в работе над портретом. Правильно поставленный, он подчеркнет значимые черты человеческого лица или тела, сгладит излишне резкие линии, создаст нужную атмосферу готовой работы. Эта книга будет полезна всем фотолюбителям, которые снимают портреты своих близких. Но в первую очередь она необходима тем, кто хотел бы сделать портретную фотографию своей профессией и намерен в этом совершенствоваться. Книга выходит под редакцией Александра Лапина – известнейшего российского фотографа, исследователя, преподавателя, признанного мастера в области фотоискусства.

ISBN 5-699-10059-8

